Zhongguo Wenhua Zhishi Duben

中国文化知识读本

剪纸艺术

主编 金开诚
编著 王忠强

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

剪纸艺术简介

剪纸艺术是中国传统民间艺术形式之一。它是一种镂空艺术，也是最为流行的民间艺术，在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。千百年来不仅风行全国，而且名扬海外。中国的剪纸手工艺术，犹如一株常春藤，古老而长青，它特有的普及性、实用性、审美性成为了符合民众心理需要的象征意义。

ISBN 978-7-5463-1950-6

9 787546 319506 >

定价：14.80 元

Zhongguo Wenhua Zhishi Duben

中国文化知识读本

剪纸艺术

主编 金开诚
编著 王忠强

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸艺术 / 王忠强编著. —— 长春：吉林出版集团有限责任公司：吉林文史出版社，2009.12
(中国文化知识读本)
ISBN 978-7-5463-1950-6

Ⅰ.①剪… Ⅱ.①王… Ⅲ.①剪纸－民间工艺－中国
Ⅳ.①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 236952 号

中国文化知识读本

剪纸艺术

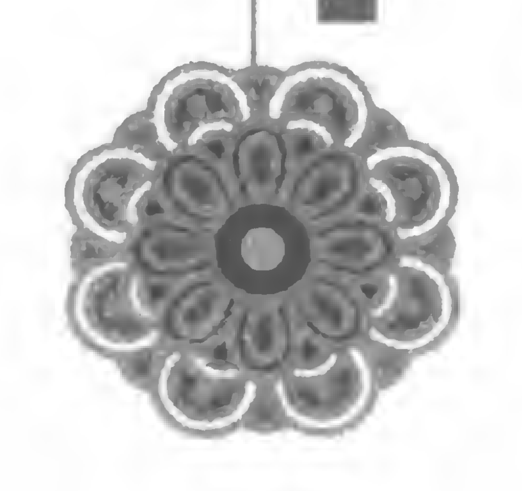
剪纸艺术

主编：金开诚 编著：王忠强
责任编辑：曹恒 崔博华 责任校对：袁一鸣
装帧设计：曹恒 摄影：金诚 图片整理：王贝尔
出版发行：吉林出版集团有限责任公司 吉林文史出版社
印刷： 长春市华艺印刷有限公司
版次：2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷
开本：650×960mm 1/16 印张：8 字数：30 千
书号：ISBN 978-7-5463-1950-6 定价：14.80 元
社址：长春市人民大街 4646 号 邮编：130021
电话：0431-85618717 传真：0431-85618721
电子邮箱：tuzi8818@126.com

"全景" "微图" 为该书部分图片提供者之一
因本书使用的个别图片无法与作者取得联系，在此向作者表示歉意，并请作者及时与我们联系，以便按标准支付您的稿酬。

《中国文化知识读本》编委会

关于《中国文化知识读本》

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

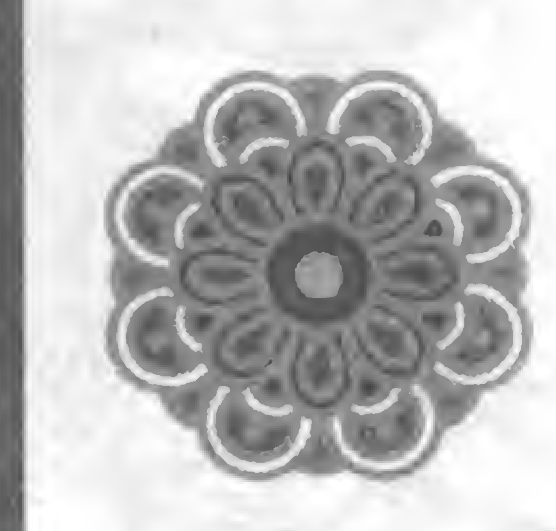
《中国文化知识读本》是由吉林出版集团有限责任公司和吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

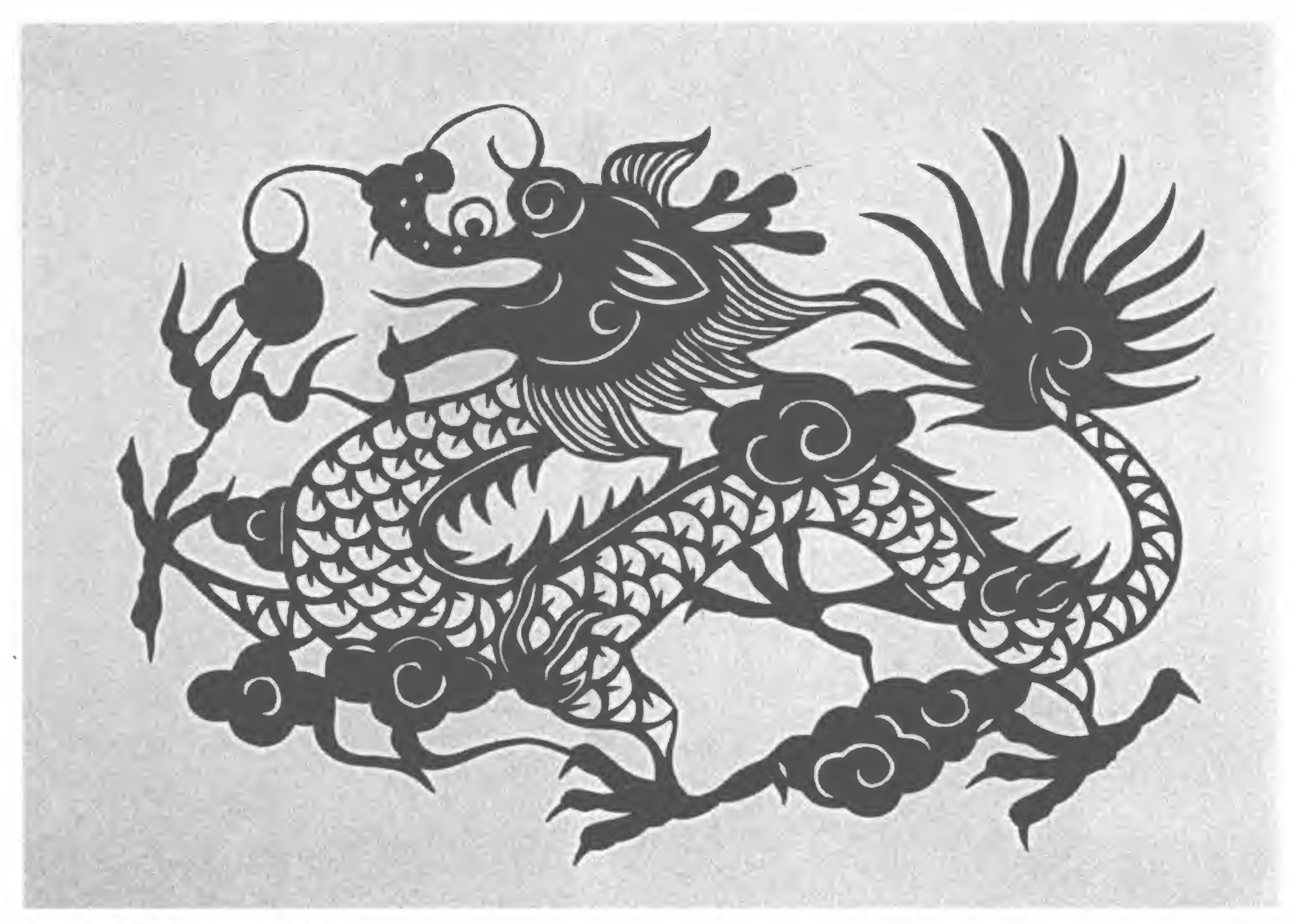

【目录】

一 剪纸艺术简介

剪纸是中国传统的民俗文化

中国民间剪纸艺术就是一种融物质文明和精神文明为一体，深深植根于民族土壤，广泛表现在民间信仰和生活习俗之中，鲜明地反映出我国民间广大民众最基本的心理特征和审美情趣、价值观念的民俗文化之一。因此，它是我国传统文化不可忽视的一部分。各地剪纸题材大致相同，可是各有特色，风格迥异。流传千余年，品种成千上万。人物形象、社会生活画面、飞禽走兽、花鸟鱼虫等无所不有。剪纸艺术家采用阴剪和阳剪的手法，巧妙运用黑白和线条，不管是对人物内心的抽象写真，还是对花鸟鱼虫的

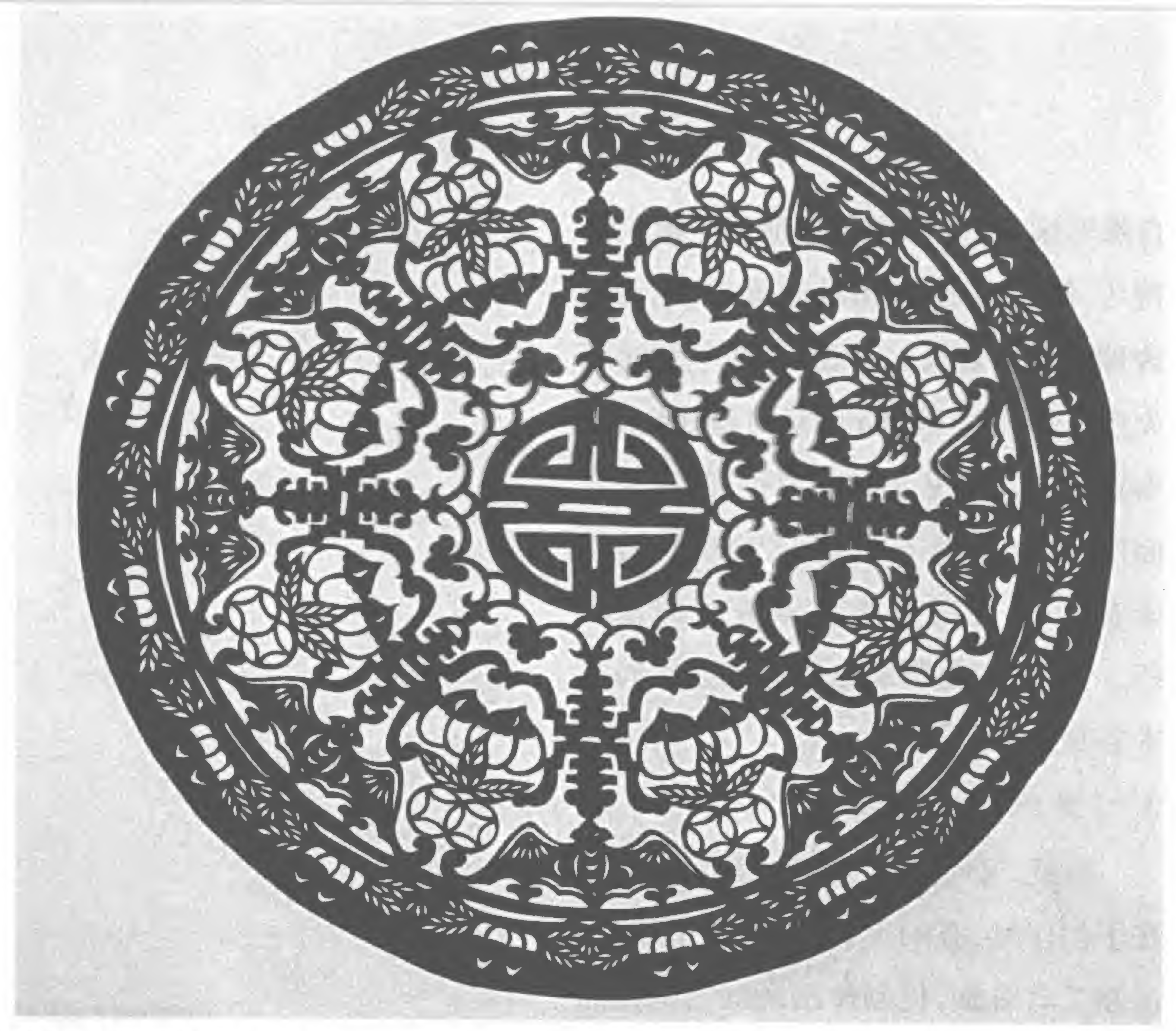
自然写实，每一件作品都剪出了粗犷而精巧、简约而充实、质朴而灵秀、生动而传神的艺术效果。早在1949年郭沫若先生在徐蔚南编撰的《剪画选胜》一书卷首题诗："曾见北国之窗花，其味天真而浑厚，今见南方之剪纸，玲珑剔透得未有，一剪之巧夺神功，美在民间永不朽。"茅盾先生题词也说："南北民间艺术各有千秋。"

（一）剪纸艺术的定义

剪纸，又叫刻纸、窗花或剪画。区别在于创作时，有的用剪子，有的用刻刀，虽然工具有别，但创作出来的艺术作品

剪纸内容丰富多彩

剪纸艺术流传千余年，品种多样

基本相同，人们统称为剪纸。

剪纸从色彩上分，有单色剪纸和套色剪纸。用一种颜色的剪纸刻出来的作品就叫单色剪纸，它如同版画中的单色木刻一样，是最常用的一种形式，这类作品朴素大方。而套色剪纸则是用不同颜色的剪纸刻出来的作品，这种形式并不常用，这类作品看起来生动形象，是中国传统民间工艺品的典型代表之一。

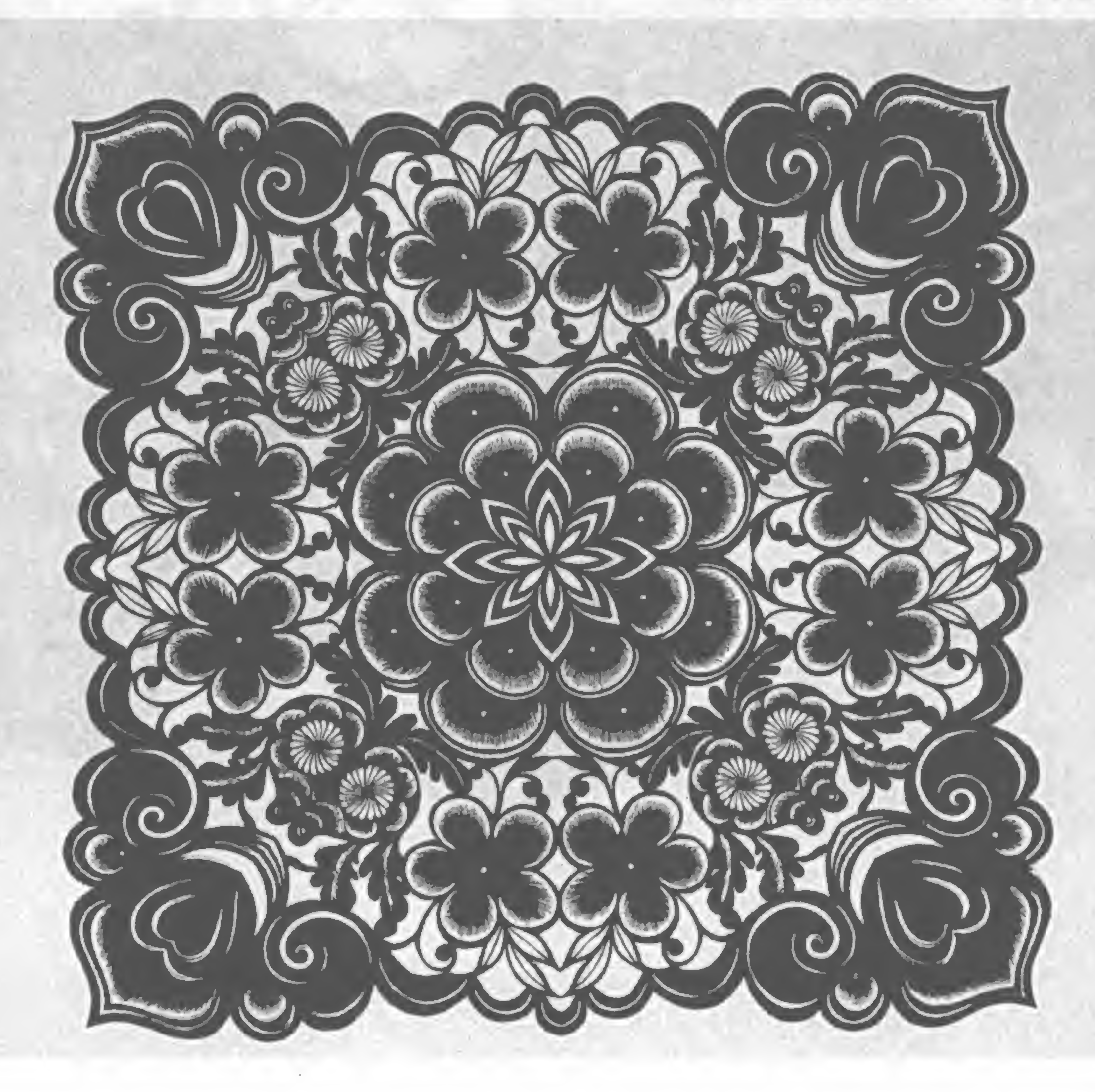
其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料，是一种民间传统工艺品。早在汉唐时代，民间妇女即有将金银箔和彩帛剪成方胜、花鸟贴上

鬓角为饰的风尚。后来逐步发展，在节日中，用色纸剪成各种花草、动物或人物故事，贴在窗户上（叫“窗花”）、门楣上（叫“门签”）作为装饰，也有作为礼品装饰或刺绣花样之用的。剪纸的工具，一般只是一把小剪刀，有的职业艺人则用一种特制的刻刀刻制，称为“刻纸”。

（二）剪纸艺术的地位及影响

剪纸是中国最普及的民间传统装饰艺术之一，有着悠久的历史。因其材料易得、成本低廉、适应面广，样式繁多，形象普遍生动而广受欢迎；剪纸最适合农村妇女闲暇时制作，既可作实用

剪纸是中国普及最广的民间传统装饰艺术之一

舞狮表演剪纸

物，又可美化生活。民间剪纸作为中国本源哲学的体现，在表现形式上有着全面、美化、吉祥的特征，同时民间剪纸用自己特定的表现语言，传达出了传统文化的内涵和本质。

剪纸的纹饰寓意多为民间图腾崇拜和宗教信仰

过去，民间剪纸艺术虽受到艺术界和民俗界的重视，但仅仅是停留在民间美术的纹饰和造型的角度，或民俗事象的利用、信仰角度上，没有真正成为一种文化现象，更没看到它在传统文化发展中所起到的作用，也没有确立它在传统文化中该处的地位。但随着越来越多的人关注起民俗艺术，剪纸艺术也越来越得到人们的重视，它的地位也变得重要起来。

客观上说，中国民间剪纸是一种物承文化现象。它不仅有造型形式的传承，而且还有着它自身独有的深层特定内涵。

从中国民间剪纸的纹饰寓意中，我们可以看到中国民间图腾崇拜和宗教信仰的传承，看到当地民众的心理特征、生活追求和审美情趣。它是我们探寻本民族的民族渊源和原始文化的活的证明。例如“蛙”这一形象在民间剪纸中屡见不鲜，民间常将它视为一种威力

的象征，看作是生活中最可靠的保护神，并将“蛙”这一自然中灵动的动物形态，运用民间美术中的互渗造型手法，将其变为神圣、稚拙、亲切、动人、给人美感的剪纸花样，缝绣在孩童的枕头、围涎、肚兜、香包等衣物上，以希望孩子在“蛙”的保护下，茁壮成长。民间这种对“蛙”的崇拜信仰，并不是近百年才有的，它有着悠久的历史渊源。在远古神话中就有以“蛙”为图腾物的传说。我国的女娲神话的来源，就是来自母系氏族社会以“蛙”为图腾的氏族。“蛙”是一种原始人类对自然崇拜的产物，随着历史的变迁，也一直传承下来。

剪纸《蛙》

《龙凤呈祥》剪纸作品

在仰韶文化遗址中出土的彩陶器上，也可以看到许多以“蛙”为题材的图案，原始民众将它与植物纹饰组合在一起变化成几何图案，描绘在陶器上，营造出一种优美的艺术效果。在湖南长沙马王堆汉墓出土的帛画上，“蛙”则被视为“月精蟾蛙”。历代民间对“蛙”的崇拜有很多例证，这里就不一一举出了。需要指出的是，作为一种原始图腾物，“蛙”这一形象虽然在中国上层文化中没有得到它应有的地位，却在民俗文化中得以流传，并保持了它的原始崇拜敬

民间剪纸艺术是国家级非物质文化遗产

仰之地位。就这一文化现象看,开展对中国民间剪纸艺术的研究，有利于我们探索原始文化的演变。

从艺术的角度来看，民间剪纸艺术是我国传统精神文化的一部分，它不仅具有欣赏价值,还具有很强的实用价值。由此我们可以看出，民间剪纸是一种精神文化的物化现象，应归属于中华民族传统文化。

2006 年 5 月 20 日，剪纸艺术遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

二 剪纸的制作步骤

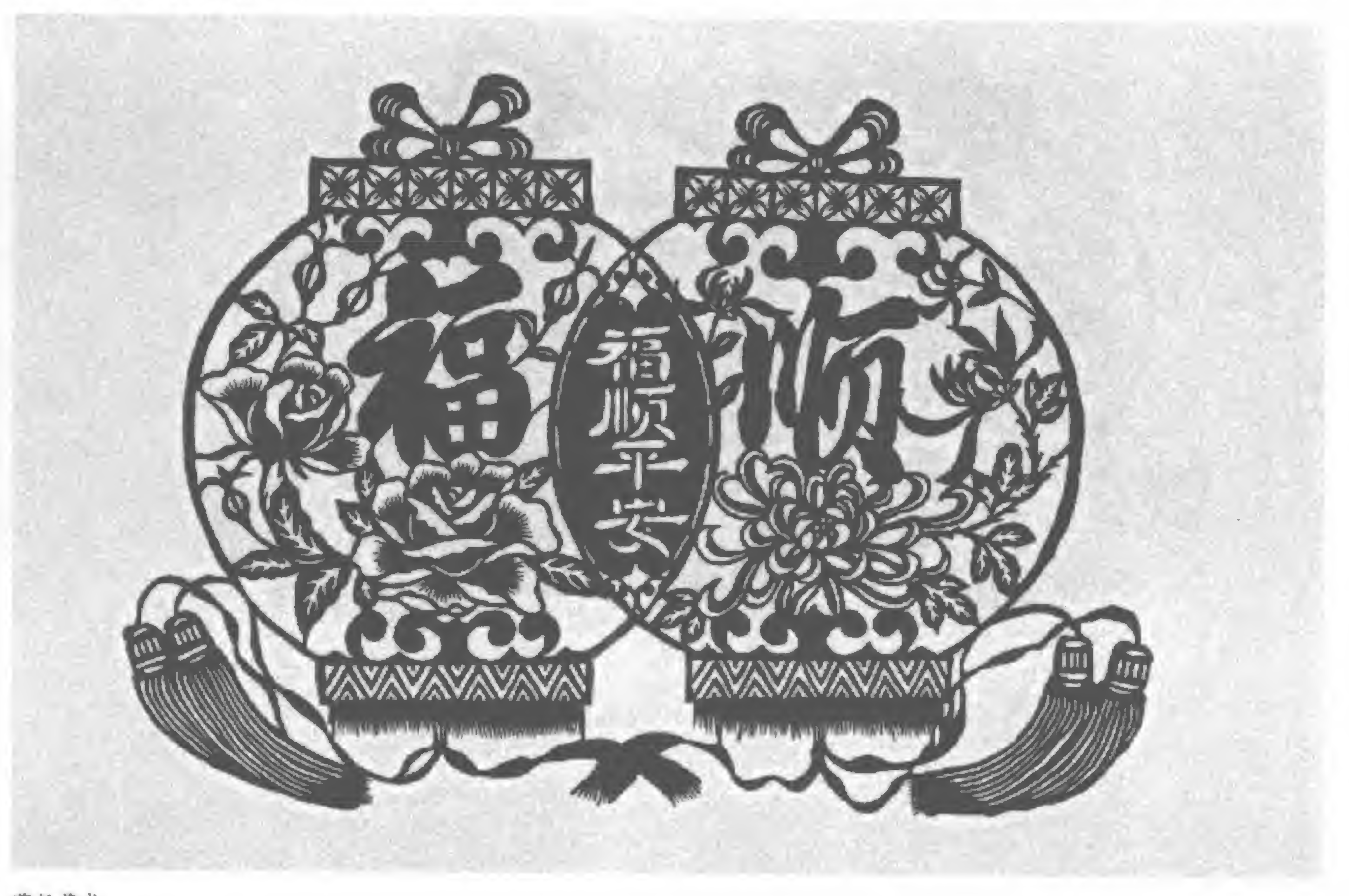

剪纸是纯手工做成的，常用的方法有两种：剪刀剪和刀剪。顾名思义，剪刀剪是借助于剪刀，剪完后再把几张（一般不超过八张）剪纸粘贴起来，最后再用锋利的剪刀对图案进行加工。刀剪则是先把纸张折成数叠，放在由灰和动物脂肪组成的松软的混合体上，然后用小刀慢慢刻画。剪纸艺人一般是竖直握刀，根据一定的模型将纸加工成所要的图案。和剪刀剪相比，刀剪的一个优势就是一次可以加工出多个剪纸图案。

（一）起稿

构思确定后，起稿布局，对画面进行具体描绘，画出黑白效果。修改部分可用

《福顺平安灯笼》剪纸作品

山水画剪纸作品

白粉。对初学者来说，稿子越细，刻起来越省事。若刻对称的稿子，画一半即可。

(二) 剪刻

如用刀子刻，须将画面和纸用订书机订好，将四角固定在蜡盘上。为了保证形象的准确，人物先刻五官部分，花鸟先刻细部或紧要处，再由中心慢慢向四周刻。刀的顺序如同写字一样由上到下，由左到右，由小到大，由细到粗，由局部到整体。尽量避免重复刀，不要的部位必须刻断，不能用手来撕，否则，剪纸会因为带毛边而影响美观。

少数民族舞蹈剪纸作品

(三) 揭离

剪刻完毕后需要把剪纸一张张揭开，电光纸、绒面纸因纸面光滑，比较容易揭开，单宣纸和粉连纸，因纸质轻薄，又经闷潮和上色，容易互相粘连，较难揭开，所以在揭离之前，必须先将刻好的纸板轻轻揉动，使纸张互相脱离，然后先将第一张纸角轻轻揭起，一边揭一边用嘴吹，帮助揭开。

(四) 粘贴

揭离完毕后还需把成品粘贴起来，便于保存。方法有两种，第一是把剪纸平放在托纸上，用毛笔或细木条蘸浆糊由里向外一点点粘住，这种方法不能使剪

少数民族歌舞剪纸作品

纸全部粘平，速度也比较慢，优点是比较简便；第二是把剪纸反过来平放在纸上，然后用排笔蘸调稀了的浆糊，轻轻地平刷在要托的纸上，注意不要把纸刷皱起来，刷子上的浆糊一定要少，然后很快地把刷好浆糊的这一面扣合在剪纸的背面，用手轻轻压平，使剪纸全部平粘在托纸上，轻轻揭起晾干夹平保存。粘剂除浆糊外，白乳胶也可以。

(五) 成品修改

在剪刻过程中有时会走刀剪坏，特别是刻纸。如果属大面积刻坏，就不易修好；如属小面积刻坏，可把局部刻去，补上一块重新刻。彩色剪纸染错了是不

能覆盖的，所以也只好将染坏部位刻去，重新补上一块再染。修改时一定要做到心中有数后再下刀。

（六）复制——熏样——晒样

复制的方法有两种，一是将剪纸样放在白纸上，一起平放在水中，待水浸透纸面，而又不含水珠时，将刻纸和白纸同时拉出水面，贴在木版上，然后将纸朝下放在油灯上蒸，但不要离灯头太近，以免烧焦。如果需要多量制作，可采取晒蓝图的方法：把原稿和刷好一层药液（赤血盐和水的溶液）的白纸，粘合在一起，用两块玻璃夹紧，放在阳光下晒 3—4 个小

精美的花鸟剪纸作品

时，待显影后用清水洗净纸上的药液，即可复制。

(七) 装裱

剪纸的装裱一般使用以下几种形式：

1．镜框式

在装剪纸时需要将剪纸的四周用少量的白色乳胶粘连在托纸上，托纸的颜色选择要根据剪纸的颜色而定。

2．纸版装裱

纸版装裱可分平面装裱和立面装裱。平面装裱将剪纸用透明乳胶全部粘连在事先设计好的纸版上即可。立体装裱是将纸版分成二层，中间夹着用透明片固定好的剪纸，外表再用透明片或玻璃纸贴好，这种装裱给人一种立体空间感。

3．卷轴装裱

卷轴是装裱中国画的一种形式。它庄重、大方，挂在房间里很有气魄，具有东方艺术特色，用来装裱剪纸自然是上佳之选。

4．压胶装裱

透明化学材料越来越多，剪纸的装裱也变得越来越精美。其中的透明树脂胶，加进少许的凝固剂，制成胶水。将剪

《蛇盘兔》剪纸作品

《玫瑰花和小鸟》剪纸作品

纸平放在玻璃上，将配好的胶水倒在剪纸上面，然后用木架绷平的玻璃纸平放在胶上，再用橡皮滚筒压平，放在四百度灯光下烤干。用这种方法装裱后的剪纸作品非常精美，能永久保存。

三　剪纸的创作

剪纸工具之一剪刀

（一）工具选择

剪纸的主要工具是剪刀、铅笔、宣纸、蜡盘针、线染料或者墨水、刷子、煤油灯、熨斗。

（二）构图方法

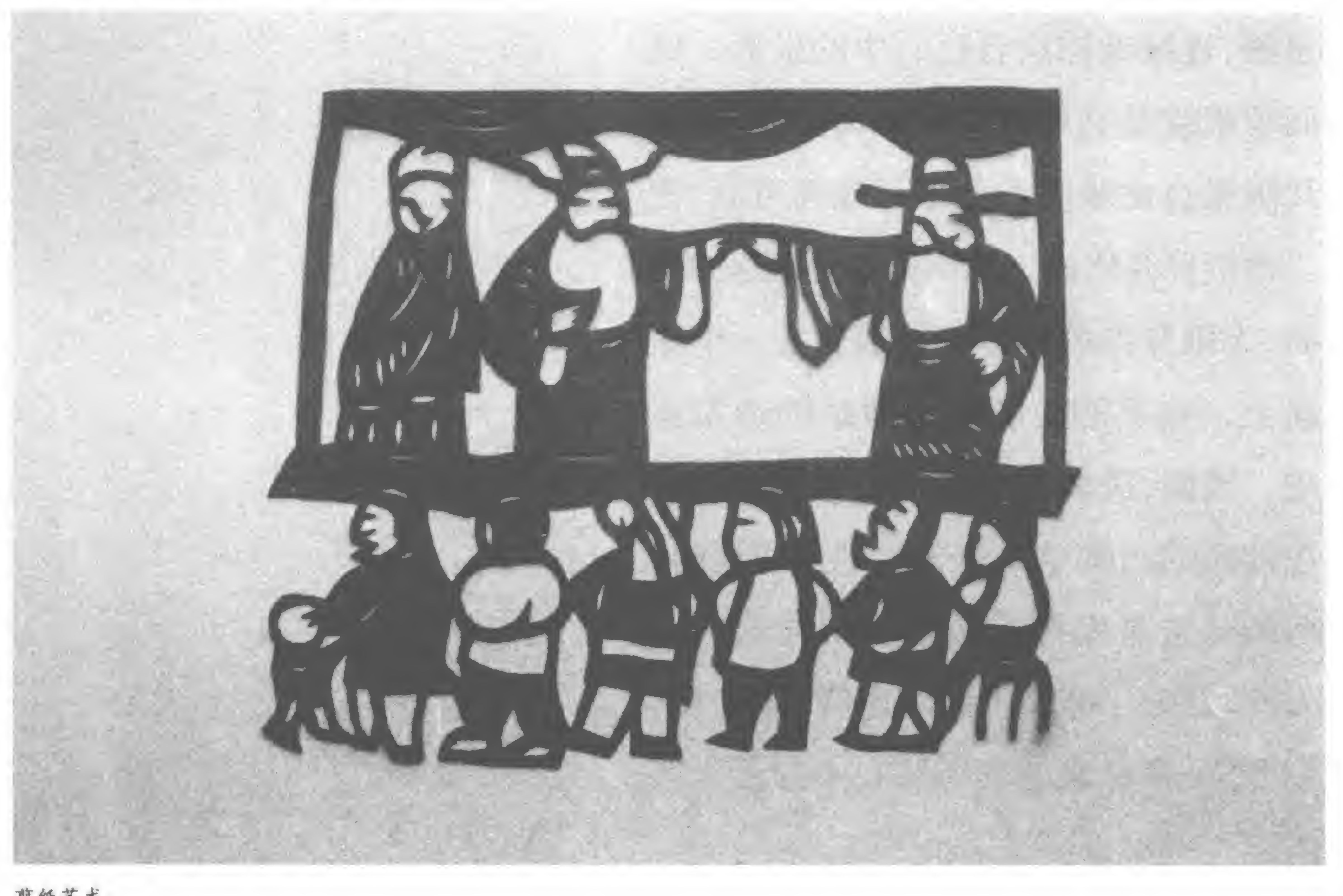
剪纸的基本材料是平面纸张，基本单元是线条和块面，基本语言符号是装饰化的点、线、面。由于受到材料的限制，剪纸不善于表现多层次复杂的画面内容、光影效果及物象的体积、深度和起伏，因此要扬长避短，采用平视构图，即将物体和景象由三维空间立体形象变为二维空间平面形象，通过对表现素材进行大胆取舍，删繁就简，用简练的线条进行概括，使画面重点突出，黑白关系虚实相衬，以增强作品的表现力。用平面的眼光表现世界的物象，决定了剪纸表现的平面化特征，即任何形象的塑造都共存于一个特定形制的可视平面内。民间剪纸用展开式的思维方式，极度随心所欲。在创作者的剪刀下，剪纸成了没有体积、没有空间、不讲透视、不顾比例，凭着经验和灵性任意取舍的自然挥洒、大胆的创造。为表现自己的想法，创作者可以打破自然的客观法则和空间的限制，将不同时空和不同空间的物体放在同一个平

《纳福》剪纸作品

面上。这种借助静态的平面化能表现三维、四维甚至多维空间，并通过动态的思维，连续地描绘自己心中的世界。民间剪纸就是利用纸的局限大做文章，在局限里自由驰骋，变不可能为可能，把三维世界简化成二维空间。无限远的空间，无限复杂的形体都被放置在一个平面上，扁平的轮廓成了剪纸的造型基础。因此，民间剪纸的独特表现力就是在彻底的二维空间观念基础上实现的。剪纸创造者发挥了其至真至纯的艺术天性，打破了客观世界的束缚，多角度、多方位、多层次地表现其心中的艺术客体。

民间剪纸的这种构图思维不受生活惯例、题材内容的局限，将若干形象创造性地组织起来，使之产生连贯、对比、衬托的作用。这种平面化取物的表现手法，增强了剪纸的主观性、时空性、立体性、全面性，其最终目的就是为了追求造型的完整。求全心理是根本，在民间剪纸中，被剪的物体前景、后景在一个平面上出现，物象之间互不遮挡，互不重叠，既看到眼前的物象，又能完整地看到后面的物象，从而呈现出较强的装饰风格。出于质朴的求全的思想感情和审美定式，创作者更是打破现实的障碍，运用表里统一的手法，全面地表现物象。对于剪纸

剪纸作品虽为平面，但却极富立体感

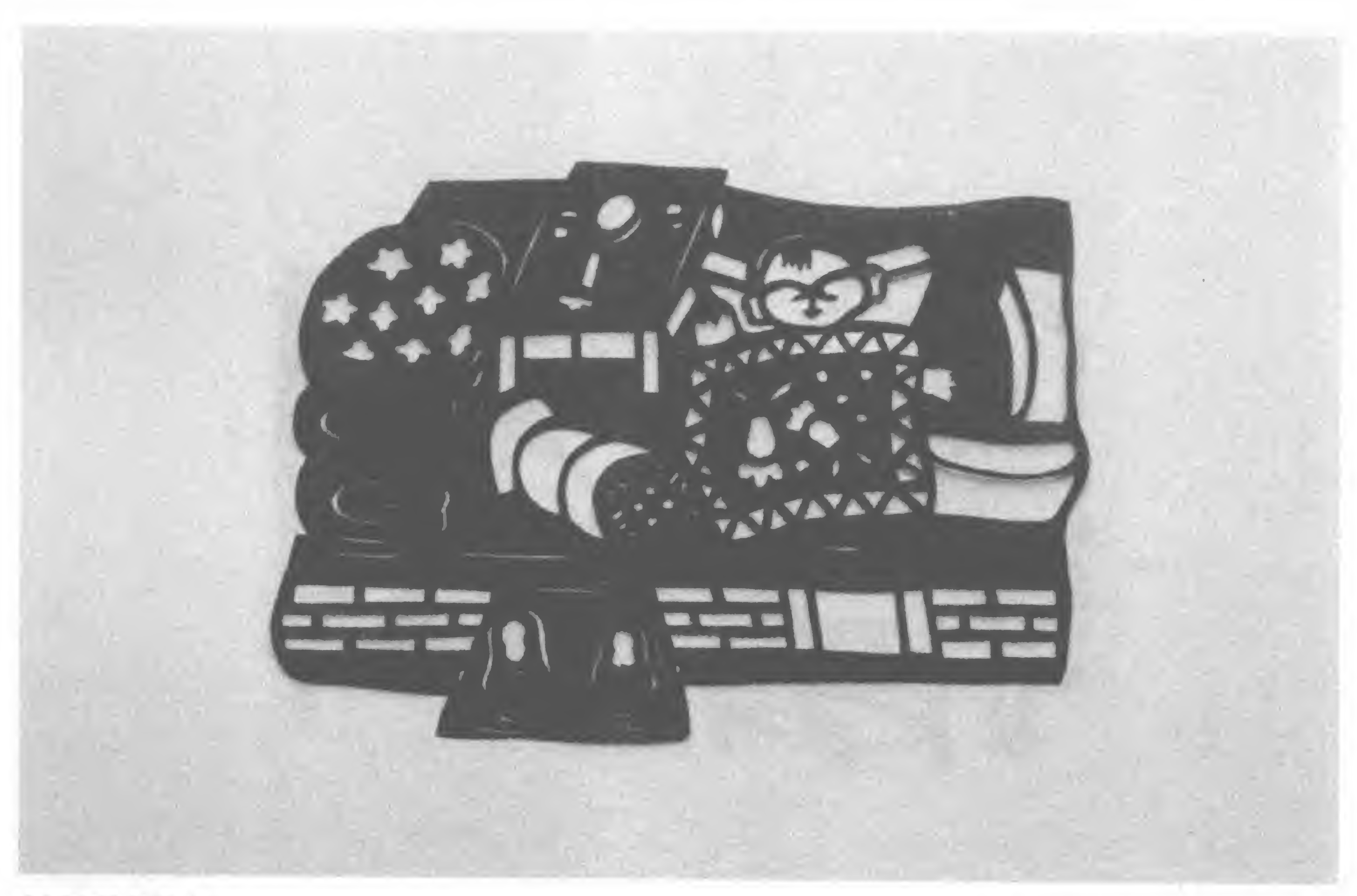

剪纸作品展现生活中的真善美

而言，现实的物象背面、顶面、底面或内部虽然是看不见的，但是它是存在内心感悟中的。看不见的是合理的，但不剪出来却是不合理的。

另外，民间剪纸的构架和表现不是某一固定视点静态视觉形象的模拟或再现，而是把感性和理性充分综合的动态辩证。中国民间美术在透视上不追求纵深感，而有着"看得多、看得全"的审美辨识。民间剪纸同样体现出这种审美观念，在二维的空间内体现事物的全貌。

民间剪纸的构图形式完全摒弃了"焦点"透视的绘画概念，不但打破了时

《农家乐》剪纸作品

间、空间、比例关系的限制，而且彻底离开了自然景物的特定位置，用形象的主次、对称、均衡的形式法则统一画面。同时，民间剪纸也具有一种散点式的构图方法，即将不同素材各自独立，互不交叉，甚至每个物体都有自己的透视点，而作者又能将这些素材合理安排在同一个平面中。这在现实中是不合理的，但在剪纸中却自然地合理起来。

民间剪纸不受自然物象固有形的束缚，不以外表的模拟为满足，把所有的物象在平面上表现。同时为追求造型的完整性、全面性，又将不同空间、时间中的景物进行描绘，充分体现了创造者的绝

妙匠心以及求全的审美愿望。

(三)造型手段

民间剪纸来源于生活，剪纸的创作者把他们对生活、对自然的认识、感悟，以剪纸这种特殊的艺术形式表现出来，是他们内心情感的一种表达，因此，这种艺术表达重在表现神似，而不是表现形似。同时，剪纸受工艺的限制，不宜采取完全写实的手法，只能突出表现对象轮廓，运用变形、夸张等方法，以突出表现对象的特征。因此夸张和变形成为剪纸中最常用的表达方法之一。夸张变形是人类创造性劳动的成果和智慧的结晶，无论是仰韶文化的彩陶纹饰，殷商青铜器的图形纹样，还是秦汉的石刻艺术，都以艺术夸张之美来显示其永恒的艺术魅力。剪纸作为原始艺术的直接承载体，在夸张变形方面有着突出的表现。民间剪纸的表现内容多来源于现实生活，并且大多反映劳动人民身边的生活、事物，但它并非只是对其作品所要表现的物象进行简单、直观的模拟，而是超越现实客观表现，通过夸张和变形改变对象的性质、形式等来改变自然原形的惯常标准。

民间剪纸的创造者把剪纸视为生

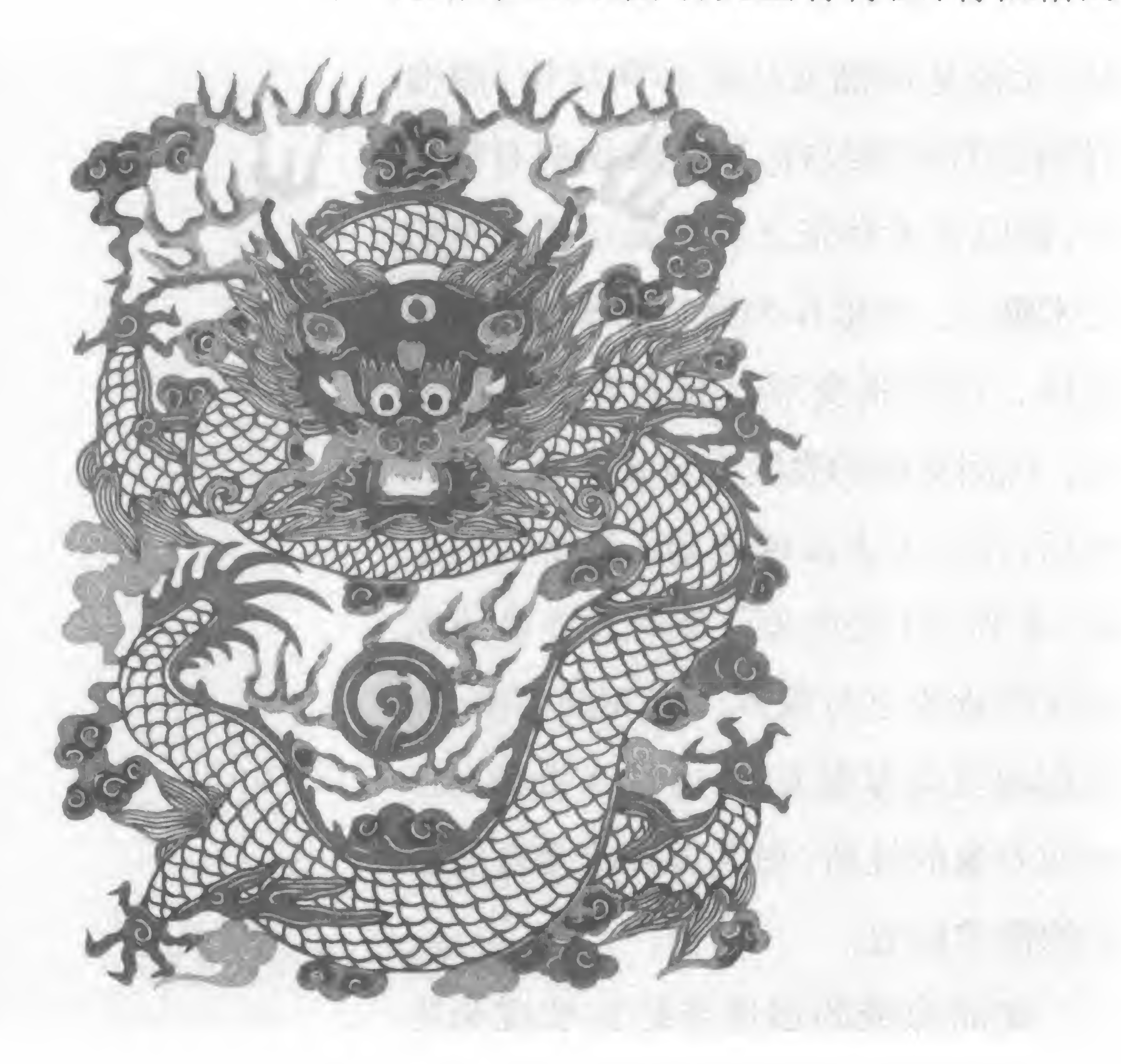

剪纸艺术重在神似，而非形似

活的一部分。对美好生活的向往以及对远古图腾的崇拜，是民间剪纸表达的主要内容。而表现这些充满民俗、信仰、哲学的主题，只能从主观想象出发，这就使剪纸的形象随心所欲。

民间剪纸造型的夸张，是对繁杂内容条理化、规范化的过程，不是对自然客观的描摹。因此，剪纸中的形象比原型更突出，更引人注目，这是由历史文化和生存环境所决定的，源于充实丰富的生活。同时，对生活素材进行去粗取精、删繁就简的处理，也是民间剪纸造型的基础。剔除非本质的东西，突出有特征、有性格的

龙图腾剪纸作品

部分，化复杂为单纯进行艺术再创造即是民间剪纸的夸张。夸张是在省略的基础上强调对象的特征，对物象最特殊的部分作扩大、缩小、伸长、加粗、变形等处理，使形象更具特征性和艺术魅力。在很多民间剪纸作品中，人物的面部造型几乎只能看到眼睛，因为在人们的观念中，眼睛最能传神，所以创造者对人的眼睛进行了夸张的处理。

民间剪纸的创作过程，是通过夸张的手法经过现实生活的“真”，向艺术的“美”演化、深化的过程，是创作者的思想感情、审美心理和对美的追求、体现

人们通过剪纸表达对美好生活的向往

剪纸作品内容多贴近生活，充满生活气息

的过程。出于长期对生活的观察和领悟，再经过长期的实践，创作者深谙剪纸的规律，将平衡、参差、疏密以及不规则的线条自由组合，构成美妙的律动和节奏，增添了情趣，增加了形象的感染力。

四　剪纸艺术的历史与发展

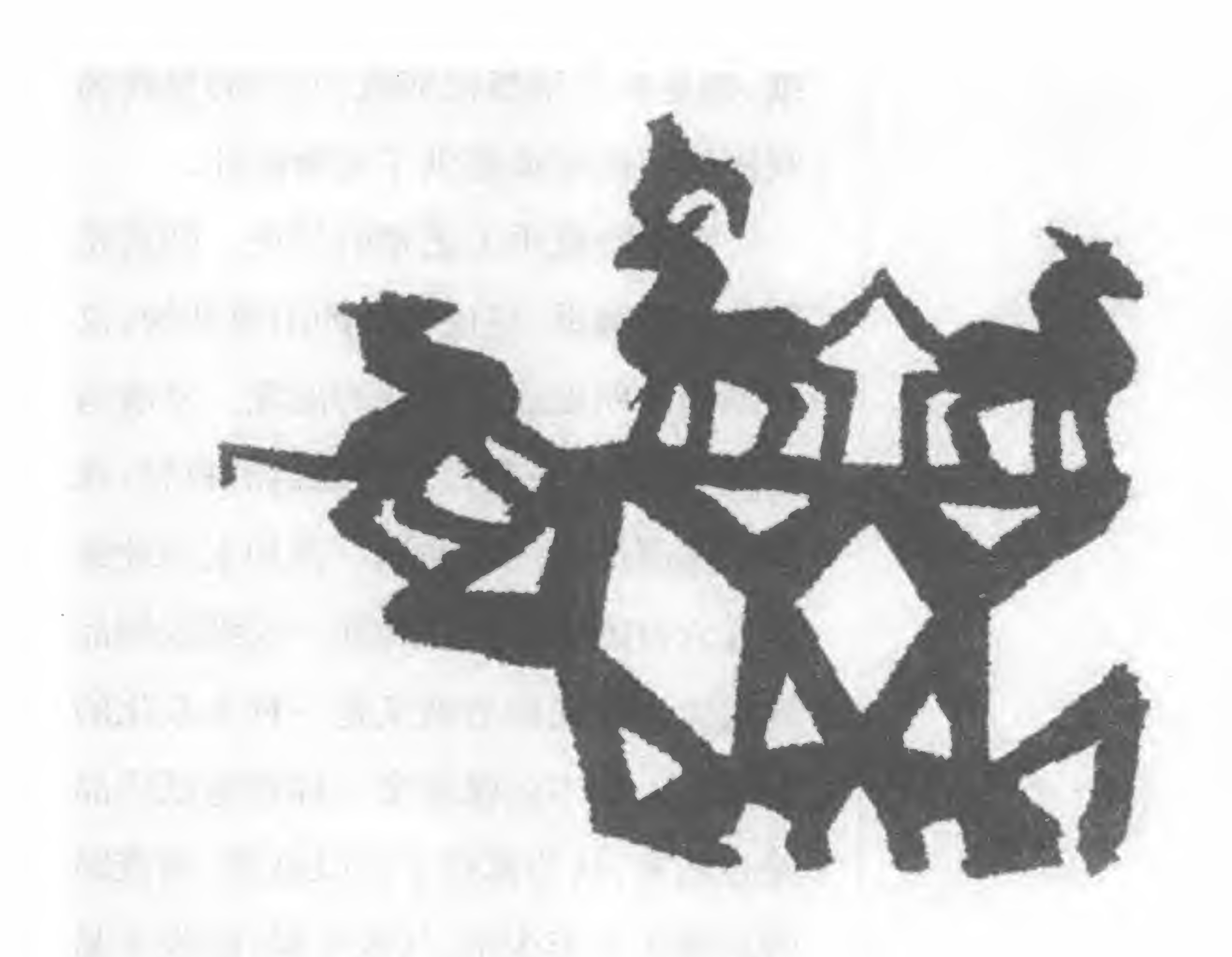

剪纸作品内容多讲述老百姓自己的故事

中国的剪纸起源于汉，至南北朝时期已相当精熟，然而真正繁盛却是在清朝中期以后。古老的剪纸多在乡间，以剪刀剪出为主，趣味天然，都是出自农家妇女之手；剪纸进入城市后，不仅市民情趣和生活理想要参与剪纸艺术，而千家万户拥挤在一起，剪纸也成了维系生计所需；剪纸艺人为了省工，一刀多张便改为刻刀雕刻为主，风格转向精巧，艺人也就不止于妇女了。然而，时代更迭、生活改变和审美转化，传统民间艺术渐渐不能适应现实需要，现代新兴剪纸艺术应运而生。

我国的民间剪纸手工艺术有它自身

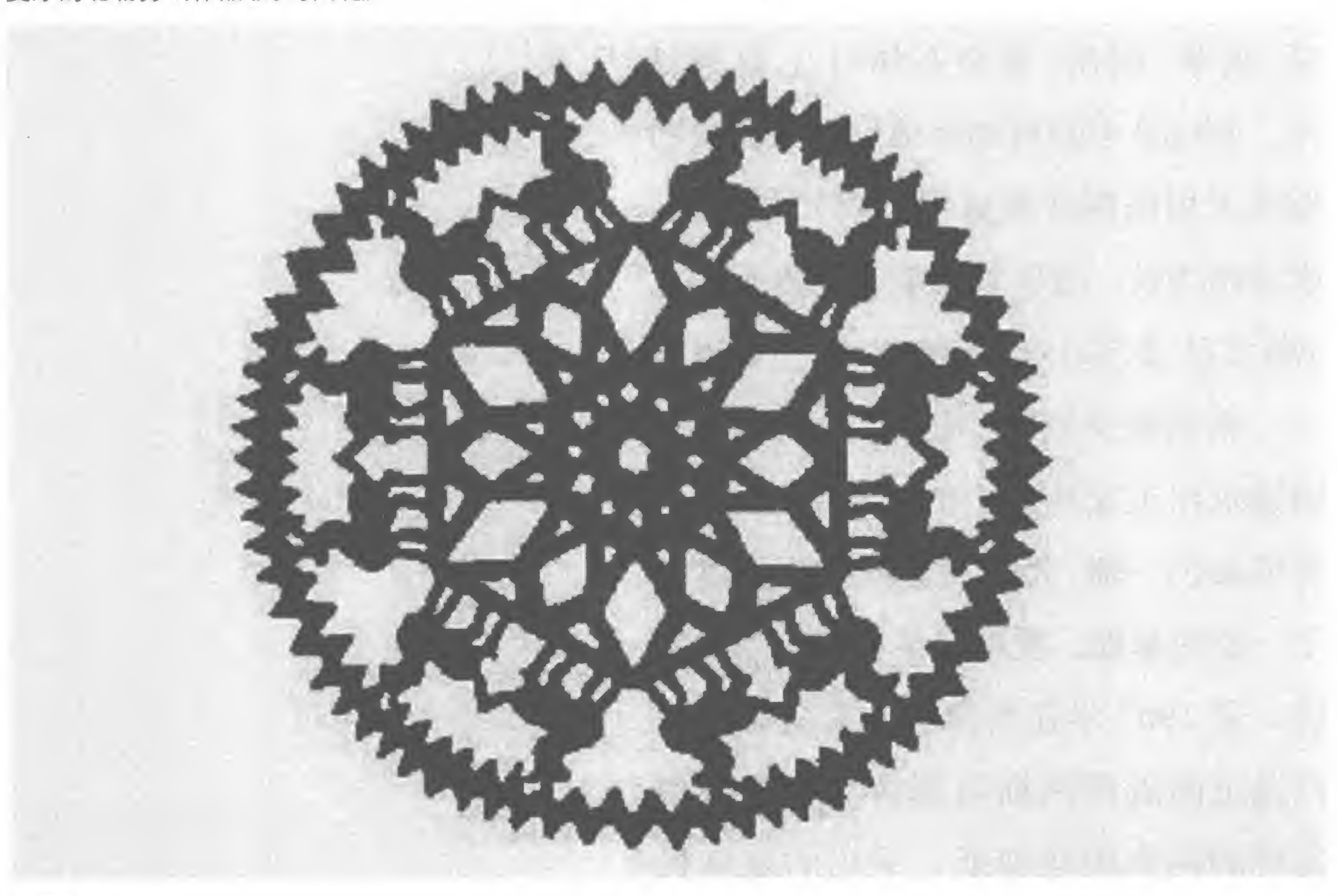
新疆吐鲁番出土的北朝对马剪纸残片

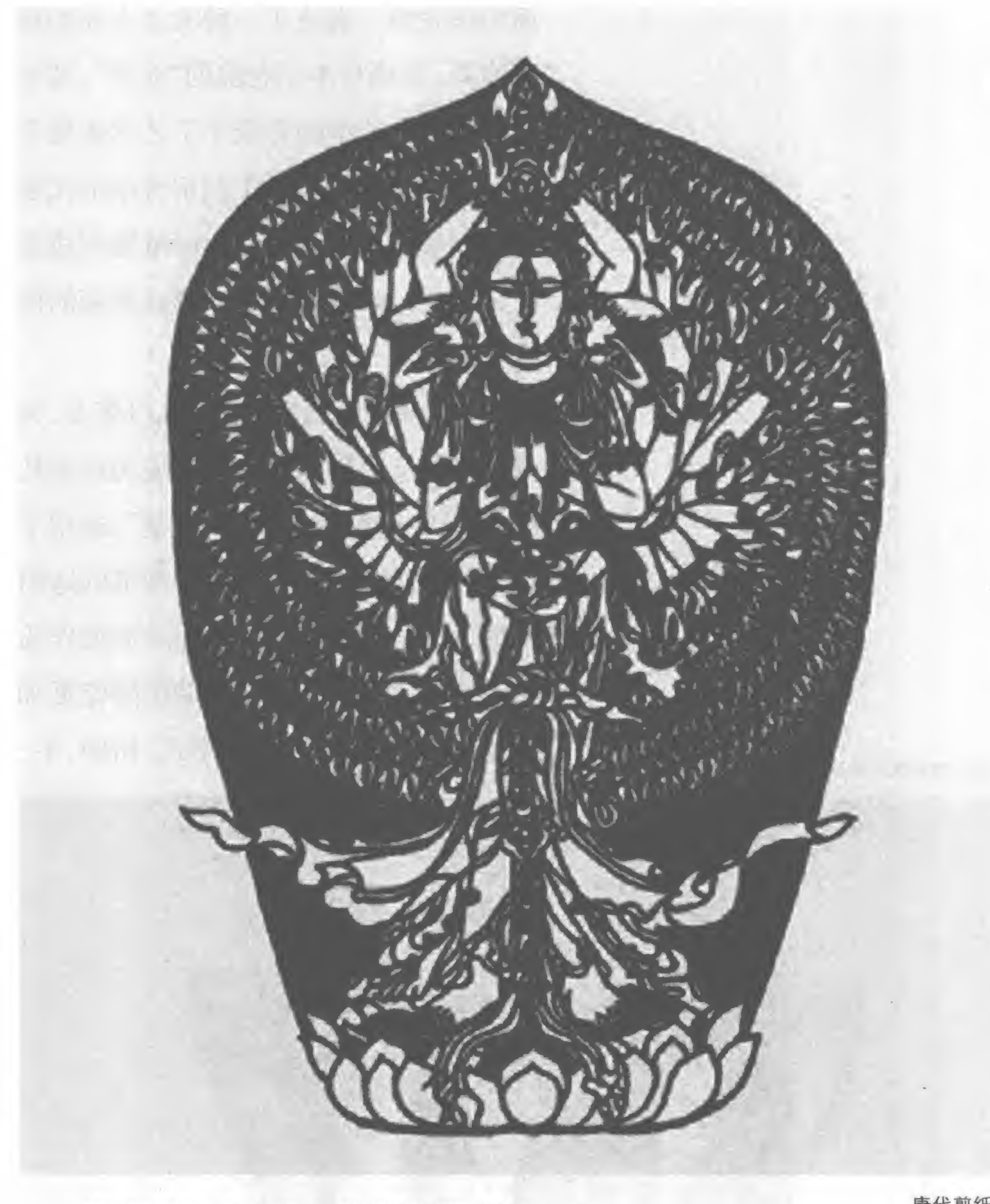
的形成和发展过程。早在未出现纸时，人们即以雕、镂、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛，甚至在树叶上剪刻纹样。《史记》中的剪桐封弟记述了西周初期成王用梧桐叶剪成“圭”赐其弟，封姬虞到唐为侯。战国时期就有用皮革镂花（湖北江凌望山一号楚墓出土文物之一），银箔镂空刻花（河南辉县固围村战国遗址出土文物之一的工艺品），都与剪纸如出一辙，为民间剪纸的形成奠定了一定的基础。我国最早剪纸作品的发现，是1967年在新疆吐鲁番盆地的高昌遗址附近的阿斯塔那古北朝墓群中发现的两张团花剪纸，采用的是麻料

纸，都是折叠型祭祀剪纸，它们的发现为我国的剪纸形成提供了实物佐证。

关于剪纸手工艺术的历史，即真正意义上的剪纸，应该从纸的出现开始。汉代纸的发明促成了剪纸的出现、发展与普及。纸张是一种很容易霉烂的材料，我国东南部地区气候湿润，再加上当地每年五六月的梅雨天，时间一长纸张制品就霉烂，而民间剪纸又是一种大众化的东西，人们不会像珍宝一样将剪纸作品保存起来，认为霉烂了可以再剪。而我国西北地区天干少雨，气候干燥，纸张不易霉烂，这也可能是在新疆吐鲁番地区发现北朝剪纸的一个重要原因之一。

复原的北朝剪纸作品《对马团花》

唐代剪纸（仿）

唐代剪纸已处于大发展时期，杜甫诗中有“暖水濯我足，剪纸招我魂”的句子，以剪纸招魂的风俗当时就已流传民间。现藏于大英博物馆的唐代剪纸均可看出当时剪纸手工艺术水平已极高，画

面构图完整，表达了一种天上人间的理想境界。现藏日本正仓院的“对羊”，其羊的纹样就是典型的剪纸手工艺术表现手法。唐代民间还出现了利用剪纸形式制作的漏版印花板，人们用厚纸雕刻成花版，将染料漏印到布匹上，形成美丽的图案。

宋代造纸业成熟，纸品名目繁多，为剪纸的普及提供了条件。如成为民间礼品的“礼花”，贴于窗上的“窗花”，或用于灯彩、茶盏的装饰。宋代民间剪纸的运用范围逐渐扩大，江西吉州窑将剪纸作为陶瓷的花样，通过上釉、烧制使陶瓷更加精美；民间还采用剪纸的形式，用驴、牛、

宋代吉州窑剪纸贴花茶盏

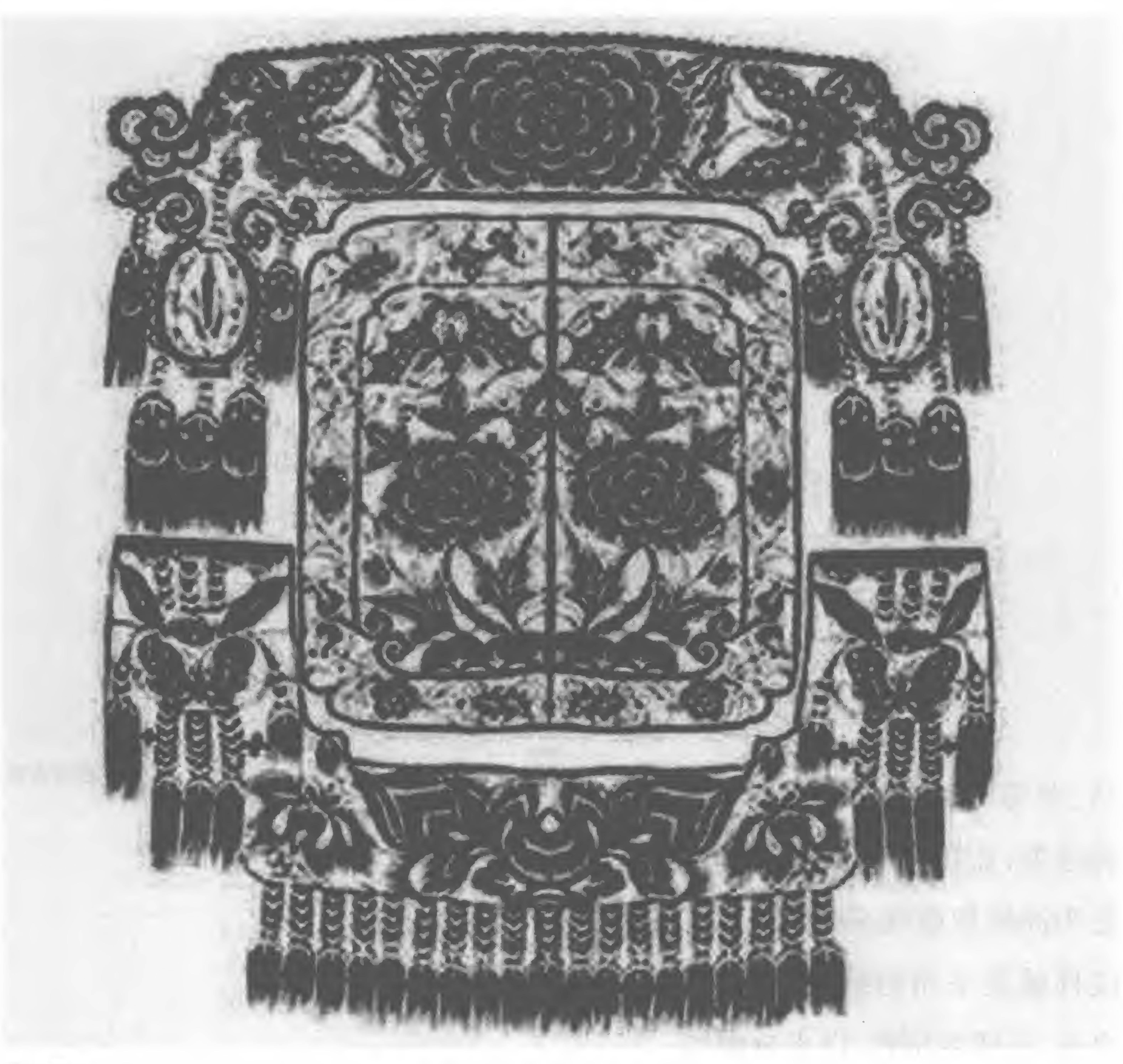

明代蔚县剪纸

马、羊等动物的皮、雕刻成皮影戏的人物造型；蓝印花布工艺制作的镂花制版是用油纸板雕镂成纹，刮浆印花的花版纹样就是采用剪纸的技法，有阴、阳刻之分，长线要割断，以点分虚实。

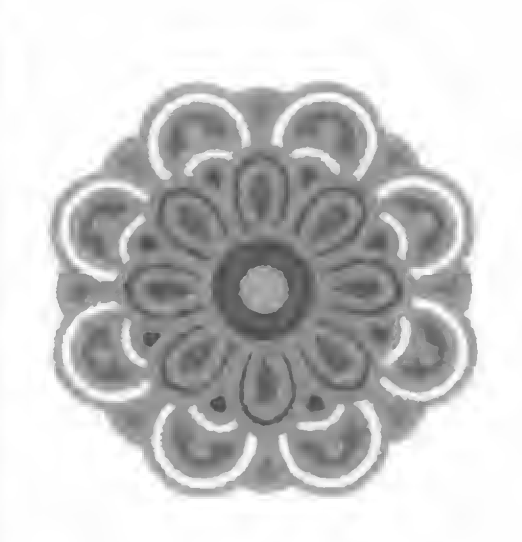
明、清时期剪纸手工艺术走向成熟，并达到鼎盛时期。举凡民间灯彩上的花饰、扇面上的纹饰、刺绣的花样等等，无一不是利用剪纸作为装饰成再加工的。而更多的是我国民间常常将剪纸作为装饰家居的饰物，美化居家环境，如门栈、窗花、柜花、喜花，棚顶花等都是用来装饰门窗、房间的剪纸。除南宋以后出现的纸扎花样工匠外，中国民间

清代剪纸

剪纸手工艺的最基本的队伍，还是那些农村妇女。女红是衡量我国传统女性德行的一个重要标志，作为女红的必修技巧——剪纸，也就成了女孩子从小就要学习的手工艺。她们从前辈或姐妹那里学习剪纸的花样，通过临剪、重剪、画剪，描绘自己熟悉而热爱的自然景物，鱼虫鸟兽、花草树木、亭桥风景，最后达到随心所欲的境界，信手剪出新的花样来。

五　剪纸艺术的流派

剪纸艺术是一种民间美术，它是大众自己创造或供众人欣赏的作品，且与民间风俗有着密切关系。全国各地都能见到剪纸，甚至形成了不同地方风格流派。剪纸不仅表现了群众的审美爱好，并含蕴着民族的社会深层心理，也是中国最具特色的民间艺术之一。所以有关专家学者根据不同地区的剪纸艺术的不同风格和特点把剪纸艺术分为下列三个流派。

（一）江苏、浙江“江浙派”

“江浙派”剪纸以江苏扬州剪纸为代

扬州剪纸《四季花》

表。扬州是我国剪纸流行最早的地区之一，扬州剪纸历史悠久、源远流长。相传隋炀帝三下扬州，广筑离宫别馆，恣意游乐。每到冬天，园苑中花树凋零，池水结冰，隋炀帝游兴不减，令宫女们仿照民间剪纸，用彩锦剪为花叶，点缀枝条，挂于树上。同时剪成荷花、菱芰、藕芡等物，去掉池中冰块，逐一布置水上，如同春夏之交的艳丽景色，让人赏心悦目。唐代，扬州已有剪纸迎春的风俗。立春之日，民间剪纸为花，又剪为春蝶、春钱、春胜，或悬于佳人之首，或缀于花下，相观以为乐。剪纸还有一些特别用途，民间剪纸人、纸马及纸钱等，用来祭奠鬼神。大诗人杜甫写有“暖汤濯我足，剪纸招我魂”的诗句，即谓此用途。

1980 年春，扬州各界迎接鉴真大师像回故乡探亲，剪纸艺人作了《鉴真大和尚》剪纸，赵朴初先生为之作了《忆江南》词一首，有“明目满城歌过海，神工剪纸与招魂”之句。

明清时，扬州剪纸增强了装饰性，欣赏结合实用，既用于妇女儿童的装饰，作为刺绣的底样，剪制鞋花、枕花、台布花、床单花等；也用于民间风俗仪饰，如年节图案、喜庆图案、门前花饰、

江浙派剪纸作品

《青衣》剪纸作品

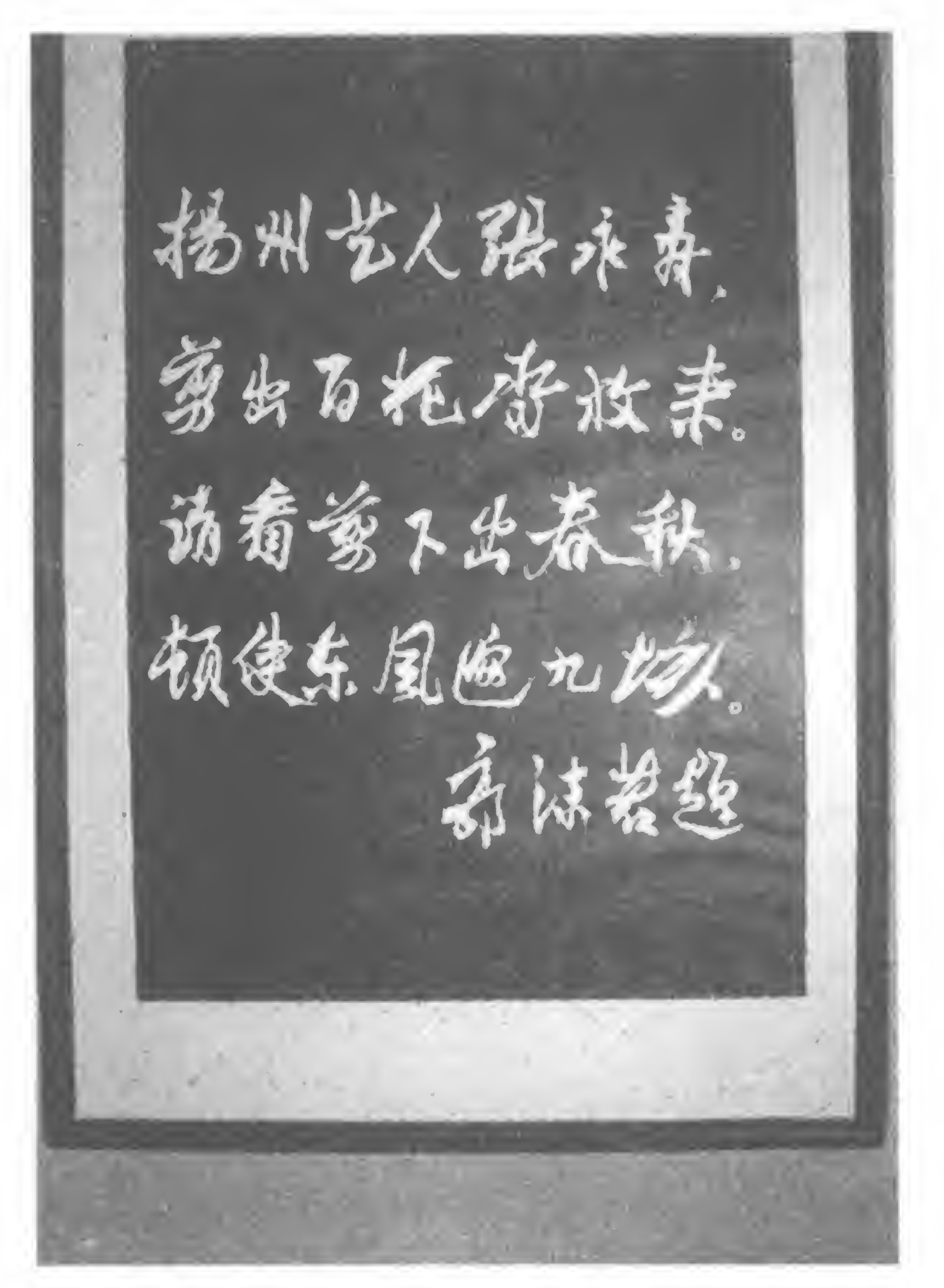
灯彩花、龙船花、斗香花之类。民间剪纸艺人凭着一把剪刀、几张宣纸，百般变化，寓意多端，剪出象征吉祥、如意、福寿、财喜的花样来。直至清末民初，扬州仍有不少民间艺人以剪纸手艺谋生。

新中国成立后，扬州剪纸同其他传统手工艺一样得到了党和政府的重视。1995 年，扬州成立了民间工艺社（现为扬州工艺厂），把民间流散的艺人组织起来，并安排了良好的工作条件，大大激发了他们的创作热情。著名老艺人张永寿，是扬州剪纸艺术的优秀代表。他从 12 岁起随父学艺，经历了 70 多个艺

扬州喜字剪纸

术春秋，创作了数千幅剪纸。其主要作品有20世纪50年代的《百花齐放》、70年代的《百菊图》和80年代的《百蝶恋花图》三部剪纸集。《百花齐放》剪纸集出版时，郭沫若同志为之赋诗云："扬州艺人张永寿，剪出百花齐放来。请看剪下出春秋，顿使东风遍九垓。"

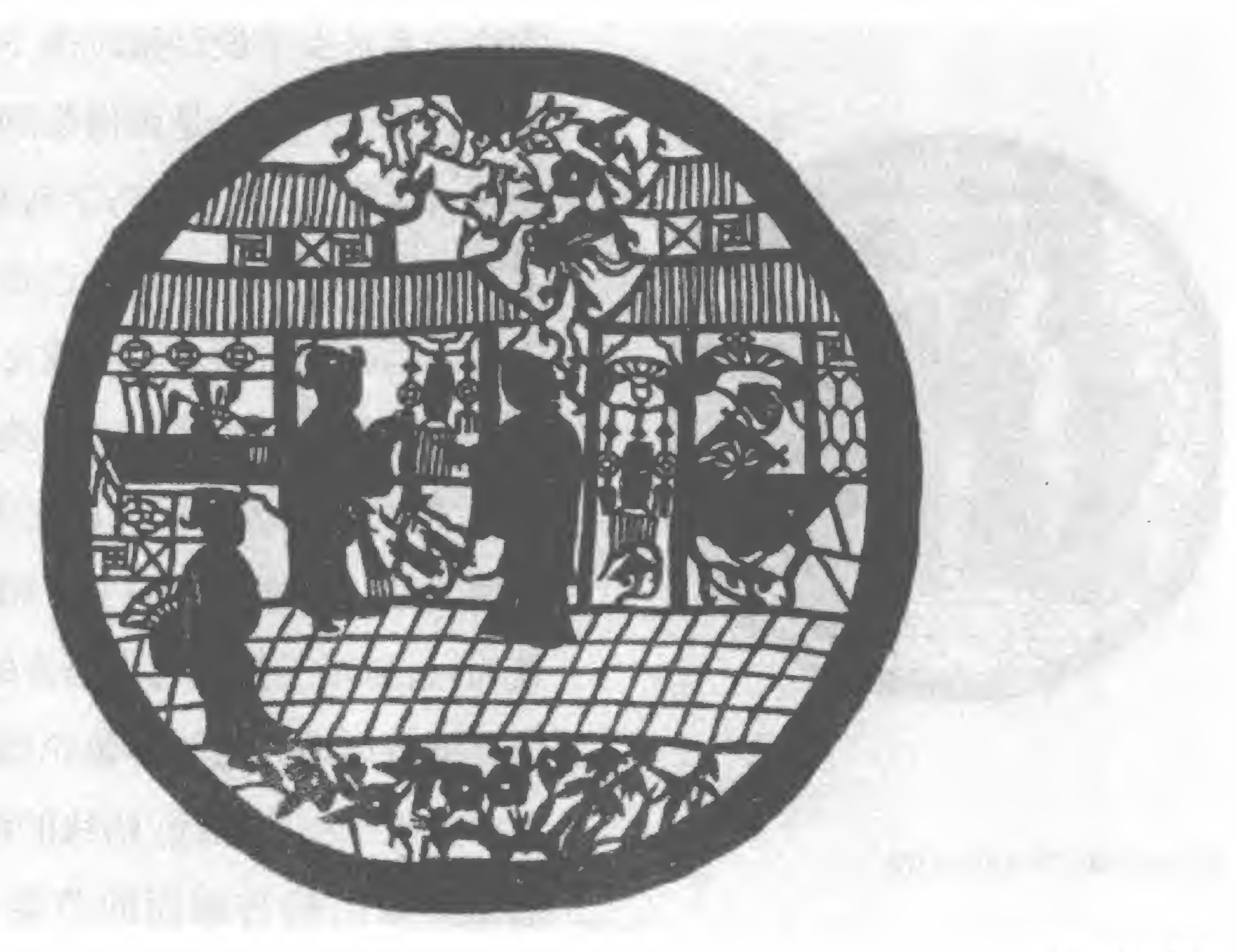
郭沫若为扬州张永寿艺人赋诗

如今扬州剪纸的品种已有1000多种，销售至几十个国家和地区，为国内外的文化艺术交流作出了贡献。

浙江民间剪纸《武林梵志》载五代时"吴越践王于行吉之日……城外百户，不张悬锦缎，皆用彩纸剪人马以代"，描绘了吴越故地上曾出现的一个宏大剪纸景

剪纸艺人铜像

浙江民间剪纸

观。

民间剪纸传统在乡土之中延续传承经久不衰。至1953年以前，调查者曾记述："浙江省的窗花剪纸各地都有，以金华地区永康、浦江、盘安，温州地区的乐清、平阳等地较多，风格各有不同，用途亦各异。"

从所采集的作品看来，金华地区多为窗花和灯花，乐清的细纹刻纸主要用于装饰龙盘灯，平阳一带送礼时放在礼物上的"圈盆花"最有特色。其次，各地均有用以衣裙、鞋帽的花样。

常见题材多为花卉瓜果、鸟兽虫鱼，而戏曲故事则是永康一带的绝活。剪花

浙江戏曲窗花剪纸《打金枝》

的样子多是女子做姑娘时攒下的老辈儿花样；另有一部分是画佛像的民间匠人所为，再经由手艺高的巧手剪制。有的巧手当然也可以自己出样自己剪，甚至看完戏之后就能剪出成套的戏文。

浙江戏曲窗花擅取戏中典型的场面情节，充分体现人物的身段之美。有别于戏曲的是，剪纸为之配上了相适应的背景为衬，显示了特定艺术语言的优势。浙江剪纸造型讲究大的影像轮廓，而影像之中剪出细细的阴线。阴线的恰到好处，能给形象结构与画面的节奏都增添成色。

（二）山西、陕西、山东"北方派"

北方派，代表为山西民间剪纸、陕西民间剪纸和山东民间剪纸。

1.山西民间剪纸

民间剪纸在山西是一种很普遍的群众艺术，那些年过半百的老大娘和淳朴俊秀的姑娘，常常借助一把小小的剪刀或刻刀，弯曲自然、运转灵活地在纸上镂空剪刻成花样，装点着自己的生活。新春之际，当你走进晋西北的村落院户，看到远处黄色的土丘，眼前灰色的窑洞，似乎觉得这里的颜色太单调了些。但是，你再看看窗户上，那色彩纷呈的窗花和各色

图案，那迎风飘动的门笺，那碗橱、粮囤、畜栏等处寓意吉祥的各色纸花，你定会由衷地发出赞叹，仿佛感受到了浓郁的生活气息。是的，剪纸就是这样一种扎根民众之间，与人民生活紧密关联，为千家万户增色添喜的一种民间艺术形式。在旧时的农村里，人们常常把剪纸技艺高低作为品评媳妇灵巧或笨拙的标志，农村妇女自然成了剪纸工艺的民俗传承人。

剪纸是民俗活动的重要一项，而丰富的民俗则为剪纸提供了自由创作的广阔天地。民间剪纸与各地风俗习惯密切结合，蕴含着民族精神和民族心理的

山西民间剪纸

基本素质，是民族传统文化的有机组成部分。举凡岁时节令、居住、服饰、诞生、成年、婚葬、寿筵，都可在剪纸中得到反映。

以岁时节令为例。正月初一家家挂春联、贴窗花，一派喜庆气氛。正月十五闹花灯，灯上要贴剪纸，更加绚丽动人。三月清明，祭品上要摆放剪纸，表达怀祖之情。五月端午，剪贴“五毒”，以之避疫。七月七日乞巧节，姑娘相聚一起，剪花样、赛智慧。九月九重阳节，剪刻重阳旗，寓示步步登高。十月一日寒衣节，晋北地区用五色纸剪成寒衣，或做成衣、帽、鞋、被种种式样，在门前或坟地焚烧，寄托生

《麒麟送子》剪纸作品

陪嫁的嫁妆用《鸳鸯戏水》剪纸覆盖，作为装点

者对亡人的哀思。

再从红白喜事来看。结婚时，大门两边要贴上大红双喜字，晋南一带还要在陪送的嫁妆上用《鱼儿扑莲》《麒麟送子》《鸳鸯戏水》等大型剪纸覆盖，作为装点。枕头、手帕上的绣花，也是以剪纸为底样绣成的。送殡仪仗中的纸幡、摇钱树、金山银山，轿车大马，都是用纸剪刻糊制的。这些极普通的剪纸作品，虽不像珍珠翡翠那样华贵辉煌，却牵连着每个人的心灵，伴随着千家万户的生活，具有牵心动魄的艺术魅力。

民间剪纸的题材大都是人物、动物、草木花卉，可贵的是它能借生活中常见的事物，通过谐音、象征等手法，构

《龙凤呈祥》剪纸象征婚姻的美满与神圣

成寓意性的艺术画面。如《龙凤呈祥》和《凤凰戏牡丹》象征婚姻的美满与神圣。《刘海戏金蟾》象征爱情的真挚。《柿子和如意》表示四时如意、平安幸福。《喜鹊登枝》寓意喜上眉梢，喜事盈门。肥猪身上的装饰花纹，由一群小猪组成，以比喻“多子”。新媳妇怀里抱娃娃，表示“得子”等等。在剪纸艺术天地里，民间的能工巧手尽可以凭借她们的想象描绘出理想的一切，以形传神，表达出巧意、新意、美意。

山西民间剪纸的体裁格式，根据各地民俗与实用需要因物、因事制宜。最常见的是窗花，它的大小根据窗格的形状

来定。如晋北一带窗户格式有菱形、圆形、多角等样式，窗花也随窗而异，小的寸许，精致灵巧，稚趣横生；大者有四角、六角、八角呼应的“团花”，素雅大方。忻州一带，欢庆春节，或操办婚事都要贴“全窗花”，即剪出柿子、如意、牡丹、佛手、莲花、桂花、笙等，祝愿新媳妇善于女红，早生贵子，美满幸福。

山西民间剪纸的风格，总体来说，具有北方地区粗犷、雄浑、简练、淳朴的特点。但是，因地域环境、生活习俗、审美观念的不同，各地剪纸又有差异。如晋南、晋中、晋东南、晋西北、吕梁山区的剪纸，多为单色剪纸，风格质朴、粗

《孔雀开屏》剪纸作品

广灵剪纸作品

犷。而流行于雁北地区的染色剪纸，则婉约典雅、富丽堂皇，尤以“广灵窗花”为代表。晋城磁性剪纸在我国一千五百年历史的剪纸文化中加进了科技元素，使其更为时尚，应用更广泛，体现了科技进步的价值理念。

陕西剪纸作品

人们把生活比作一棵常青树。那么，这剪刀下的艺术便是常青树上的花和果。民间剪纸扎根于民间，流传于民间，土生土长，土香土色，永远散发着艺术的芬芳。

2.陕西民间剪纸

陕西从南到北，特别是黄土高原，八百里秦川，到处都能见到红红绿绿的剪纸。那古拙的造型，粗犷的风格，有趣的寓意，多样的形式，精湛的技艺，在陕西乃至全国的民间美术中都占有很重要的位置。

陕西剪纸，专家们称之为“活化石”，因为它较完整地传承了中华民族

《农家乐》剪纸作品

古老的造型纹样，如鱼身人面，狮身人首,以及与周文化相似的“抓髻娃娃”、与汉画像相似的“牛耕图”等,传承了中华民族阴阳哲学思想与生殖繁衍崇拜的观念。如陕北剪纸中的“鹰踏兔”“蛇盘兔”“鹭鸶衔鱼”“鱼戏莲”“蛙、鹿、鱼、鸟”等。

陕西自古是中华民族的政治文化中心，传说中的黄帝就葬于陕西境内的桥山,西安半坡、临潼、姜寨、宝鸡北首岭都发现了五千年前的仰韶文化遗址。周秦汉唐等十三朝都在陕西建都，留下了丰厚的民俗文化遗产。

陕西剪纸，这一民间艺术形式有着

陕西窗花剪纸

悠久的历史，在全国各地不同风格和特色的剪纸艺术中，古老而淳朴的陕西剪纸以它特有的魅力，为人们所喜爱。陕西剪纸主要形式有窗窑顶花、炕围花、门画、挂帘、枕花、桌裙花、鞋花、结婚双喜花、衣物佩饰花、神龛贴花等。形式多样，内容丰富。窗花最为普遍。每逢春节，不论哪里的农村，都给窗子糊上洁白的纸，贴上红纸剪成的窗花，喜庆新年。陕西的窗花在表现内容上，一种是继承传统，一种是贴近生活，近距离反映现实。有人物活动、花鸟鱼虫、飞禽走兽、民间故事传说等。造型严谨，民间风

味十足。陕西剪纸大都出自农家妇女之手，以淳朴、粗犷、简练、明朗为特点。她们创作的剪纸饱含着浓郁的泥土气息和强烈的感情色彩，没有丝毫的矫揉造作，具有古朴的民风。她们一方面受民间文化的熏陶，另一方面对生活进行仔细入微的观察和理解，凝聚着普通劳动人民的智慧，心到手到，并通过大胆丰富的想象，用剪纸来表达自己对生活的感受和对美的理解。

在陕西剪纸艺术中，首推陕北民间剪纸。这一地区交通闭塞，地处偏僻，外来文化较难传入，古代的文化、艺术却被

陕西剪纸《喜娃娃》

农家妇女承袭下来，代代相传。如一些剪纸继承汉代画像风格，外形轮廓极其简练、饱满、生动，想象力丰富。如农家春节门上贴的《瓜子娃娃》的四肢用纸剪出，头用瓜子代替。由于作者都是农民，年龄相异，所以剪纸的题材丰富多彩。而蔬菜花木、放牧纺织、婚丧嫁娶、民间传说等多是老年作者表现的对象。关中剪纸以其造型优美、细致逼真而深受人们的喜爱。陕南剪纸人数较少，具有夸张中带精巧、细致中藏真情的特点。

剪纸是妇女们创造的文化，在陕北

陕西剪纸《瓜子娃娃》

曾有“找媳妇，要巧的”的习俗，给娃找媳妇，“不问人瞎好，先看手儿巧”，手儿巧就是看剪纸绣花。有“一看窗子二看帘”的说法，看窗子，是看剪的窗花，看门帘是看绣花的本事。人们普遍认为，剪花好的女子肯定聪明，以后生下的娃娃自然也是聪明的。而今陕北农村，谁会剪花，仍被全村人所敬重。每到腊月天婆姨女子们在一起相互学着剪花，有好样子出来，争相替样。正月妇女们相互串门看谁的窗花好，也是看谁手最巧。

陕西剪纸形式多样，一是单色剪纸，二是色纸拼贴剪纸，三是点彩剪纸，四是渗染剪纸，五是纸塑窗花，六是剪纸熏

寓意质朴的陕西剪纸作品

陕北剪纸作品

样。

陕北以单色剪纸为主，造型简洁质朴、注重夸张变形，传承着古老的审美情趣和造型观念。在内容上多以动物花草为主。据说孔圣人教化天下，唯独遗漏了陕北，于是陕北人的性情不像关中人那么中庸，所以创造性极强，喜怒哀乐表现得淋漓痛快。在陕北的靖边、安边、定边这“三边”，剪纸变成了另一种风格，纤细入微，小巧玲珑，小中见大，刻画精到。剪出的线细如发丝，既不同延安剪纸的粗犷，又不同江南的工巧、写实。据考证，“三边”原是边关重镇，朝

廷常派南方将领在此地镇守，他们带着家眷在这里生活，也带来了水乡的民间文化，与当地古拙的民间艺术结合，产生了独特的“三边剪纸”。

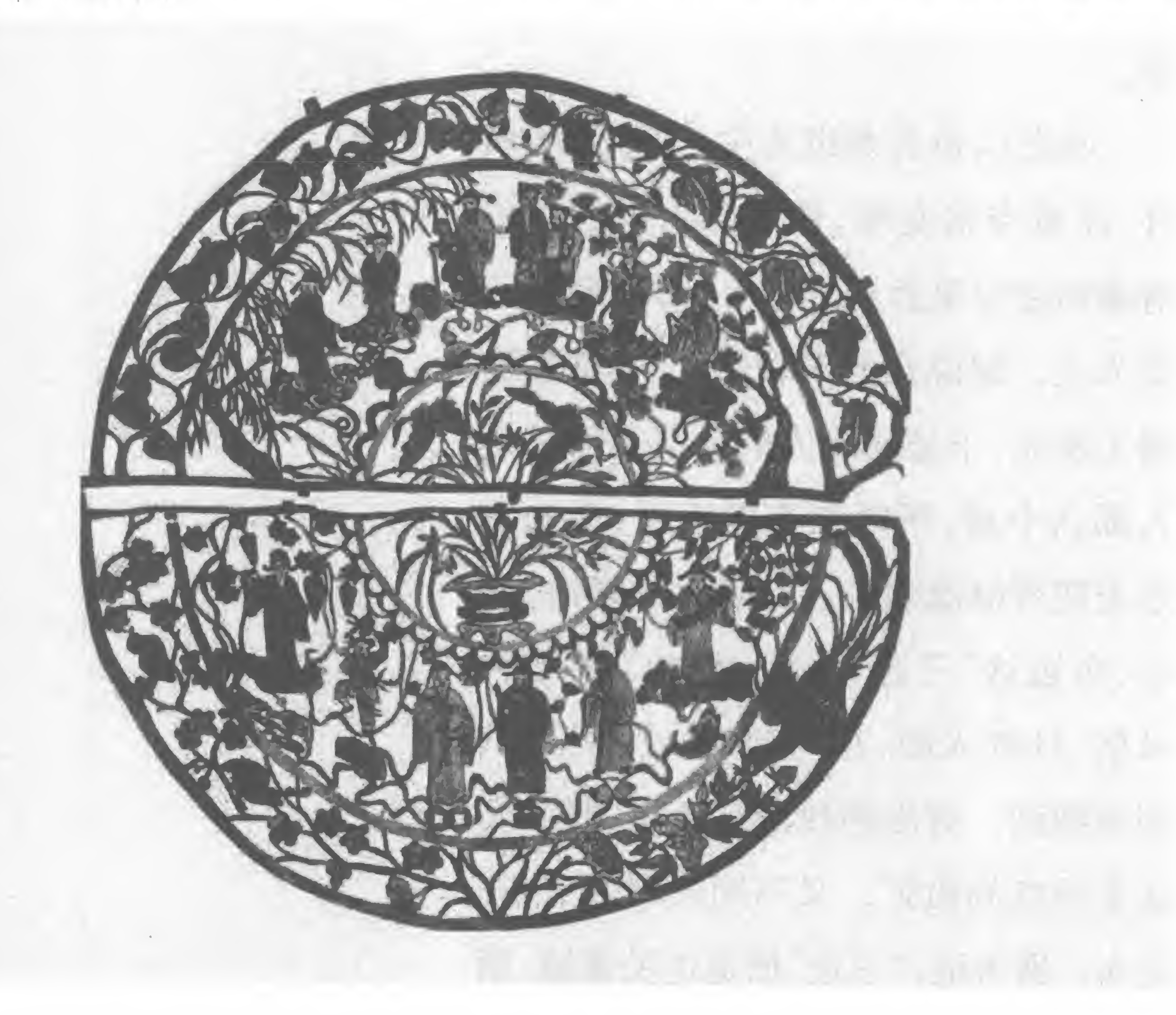
关中地区因为经济基础较好，剪纸的形式变得多样起来，单色、点彩、拼贴、纸塑等多种形式相互运用，内容上以戏曲人物为主，花鸟动物中常常加进象征文化符号的琴棋书画、八宝等，有浓烈的中原文化特征。

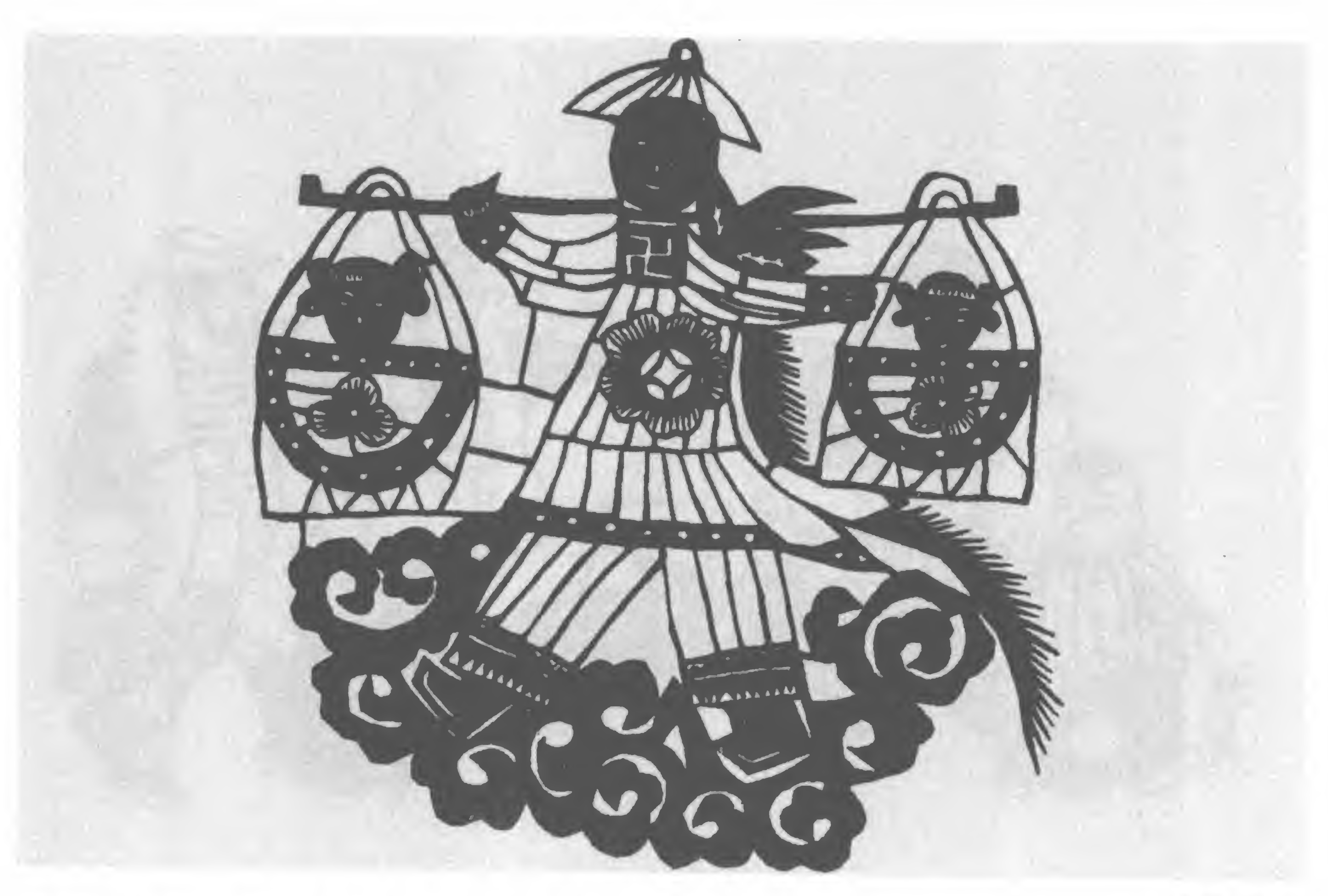

山东民间剪纸《石榴多子枕谱》

3.山东民间剪纸

山东民间剪纸从造型风格上大致可分两类。一类是渤海湾区域粗犷豪放的

清末山东黄县《八仙人物》剪纸

山东剪纸作品

风格，与黄河流域其他省份的剪纸一脉相承。一类则是更有特点的山东胶东沿海地区以线为主、线面结合的精巧型剪纸，它似乎与山东汉代画像细微繁缛的风格一脉相承，以其花样密集的装饰手段，使外形更饱满丰富。

山东胶东称手巧的女子为“伎俩人”，“伎俩人”不管出在哪个村，都是人们引以为荣的事。她们的花样子常常被用烟火熏在土纸上到处流传，成为远近乡村竞相模拟的剪花的样子。剪纸用途最多的是打扮窗户。胶东的窗户多是细长条形的格子，一般只能贴一些小的花，妇女们开发自己的创意，运用化整

山东威海剪纸作品

为零的方法把大的构图分割成条形剪出，再贴到窗上组合成一个完整的画面。这种称为“窗越”的剪纸一般贴在“窗心”。另有“窗角花”和“窗旁花”以及悬挂在窗前会活动的“斗鸡花”等，构成了系列性的“棂间文化”。与节庆的居室布置相适应，剪纸还用于墙围及天顶仰棚的装饰，以及器皿的贴花。

其中，山东高密一带流传的剪纸，从农舍的门窗、棚顶到箱柜、衣橱都有剪纸装饰。制作一般不打草稿而放剪直下，其特色是常用锯齿纹和挺拔的线条相结合来构成形象。

山东剪纸从古发展到今，越来越多地显示出它独特的审美功能，因此，民间的“伎俩人”也就更加注重技巧的精熟。那若断若连的线条和细如蚊足的毛刺，往往叫人感到一种难以捉摸的绝妙。

(三) 广东、福建“南方派”

1.广东剪纸

佛山剪纸历史悠久，源于宋代，盛于明清时期。从明代起佛山剪纸已有专门行业大量生产，产品销往省内及中南、西南各省，并远销南洋各国。

佛山剪纸按其制作原料和方法分别有铜衬、纸衬、铜写、银写、木刻套印、

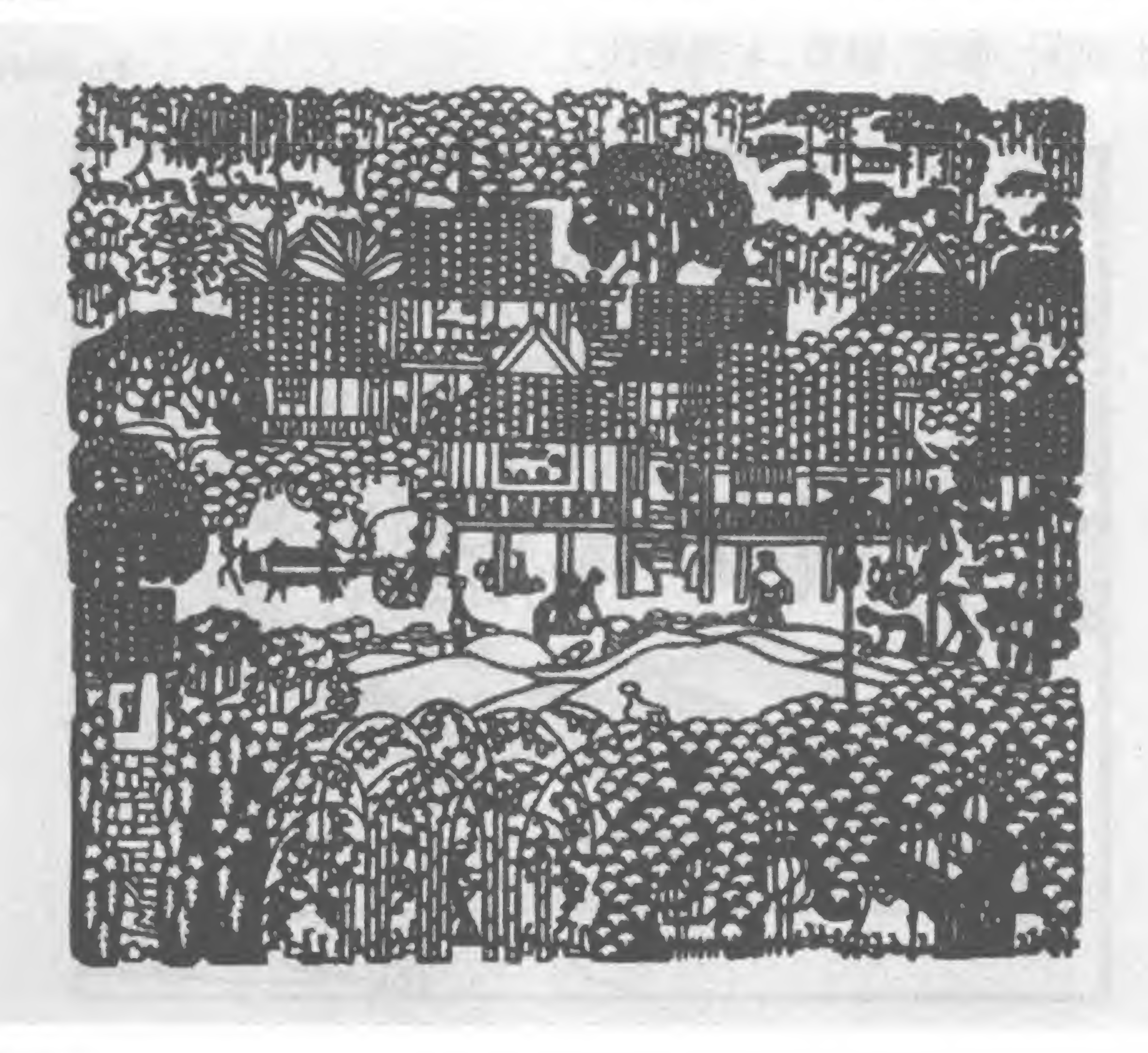
佛山剪纸《花好月圆》

铜凿、纯色等大类。其利用本地特产的铜箔银箔，用剪、刻、凿等技法，套衬各种色纸和绘印上各种图案，形成色彩强烈、金碧辉煌，富有南方特色的剪纸。佛山剪纸既有纤巧秀逸、又有浑厚苍劲的表现手法，按使用的需要而选材施艺。

古代，剪纸主要用途是节日礼品的装饰、祭祀装饰、刺绣雕刻图样、产品商标等。随着社会的发展，佛山剪纸在传统的基础上，以其构图严谨、装饰性强、剔透雅致、金碧辉煌的特点，多以反映时代生活题材为特色，开创了传统艺术创新之路，在我国剪纸艺术中较具代表性。

佛山剪纸作品

福建民间剪纸作品

2.福建民间剪纸

福建各地的剪纸都有不同的特点。山区的南平、华安等地以刻画山禽家畜的作品较多,风格较为粗壮有力、淳厚朴实;沿海的闽南、漳浦一带则屡见水产动物入画,风格细致、造型生动;莆田、仙游一带以礼品花为主,倾向于华丽纤巧的意味。

剪纸的作用也很广泛:岁时节日的窗花、门鉴、灯花、仪礼花及刺绣的稿样,泉州艺人刻纸还应用在建筑中家具上,作复印漆画的底版。

最有特色的样式该属莆田的礼品花。贺生贺喜贺寿,祭神祭鬼祭祖,不管

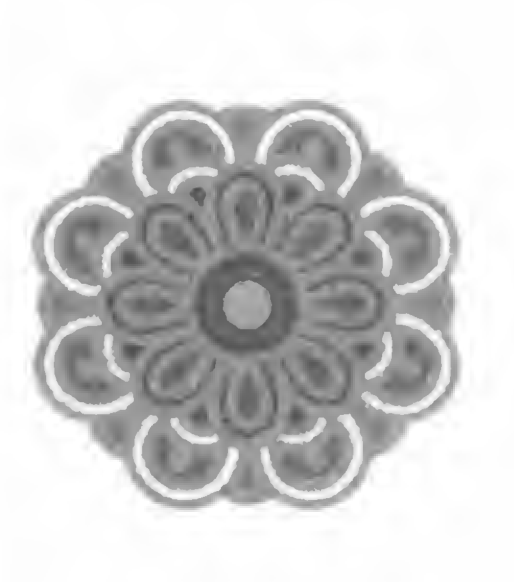

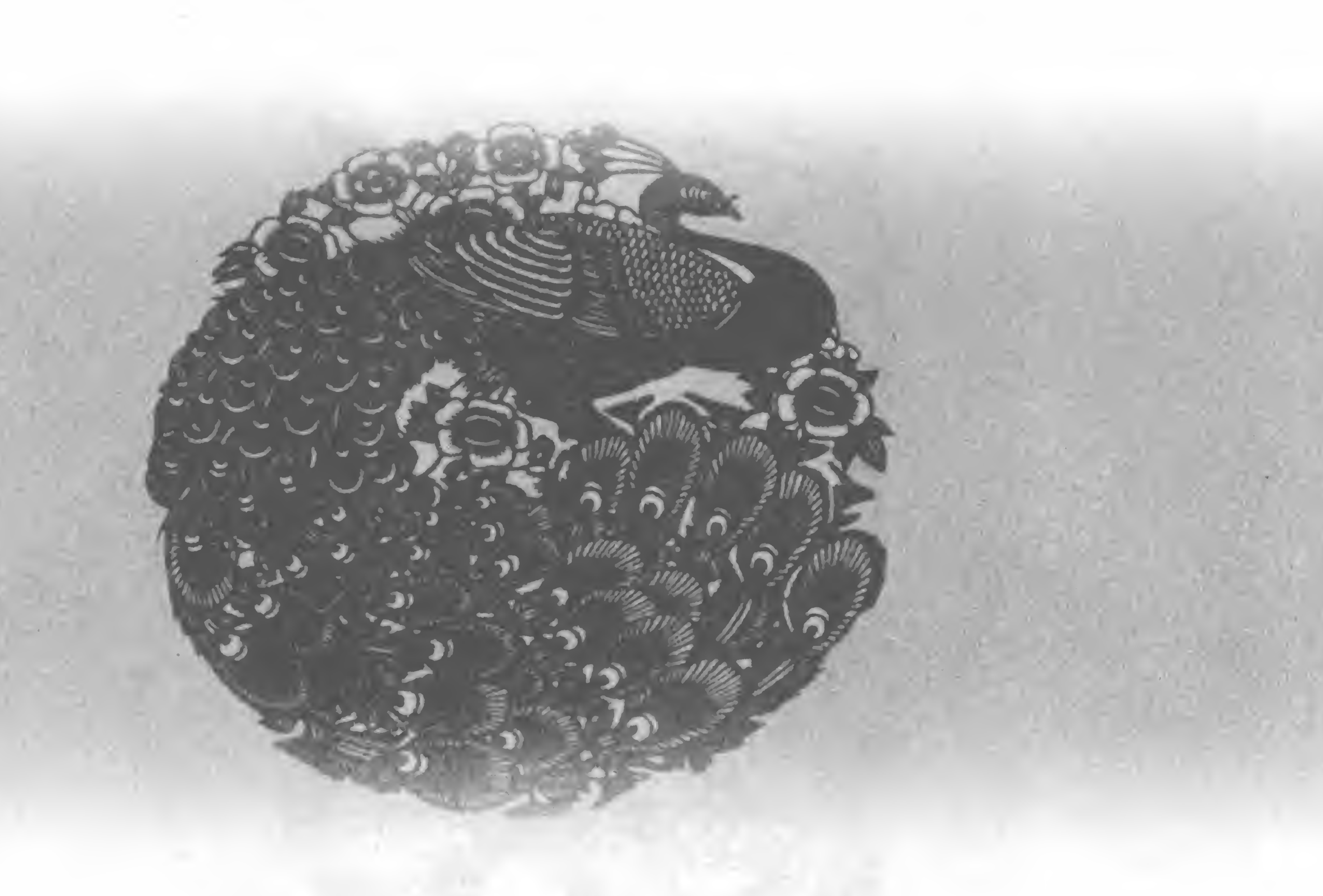
福建民间剪纸作品

是馈赠还是摆供，也不管是礼轻还是礼厚，都要赋上一枚鲜红的剪纸花。就连猪头、猪脚、猪肚、鸡爪，也都如此。中国有句俗话叫“礼轻人意重”，想必礼物本是象征行为，而礼物上的花儿，当是人情人意之所在吧？

礼品花的造型也别具意趣。一只鸡爪上的剪纸称之为“凤爪花”，本无美感的鸡爪顿时成了一支婀娜起舞的凤足凰趾，上面再饰以“戏牡丹”的图案，更加美观。上面的文字是“一团彩色”而不是“一团和气”，因为那画图之中，已洋溢着祥云瑞气。

六 剪纸艺术的特点和风格

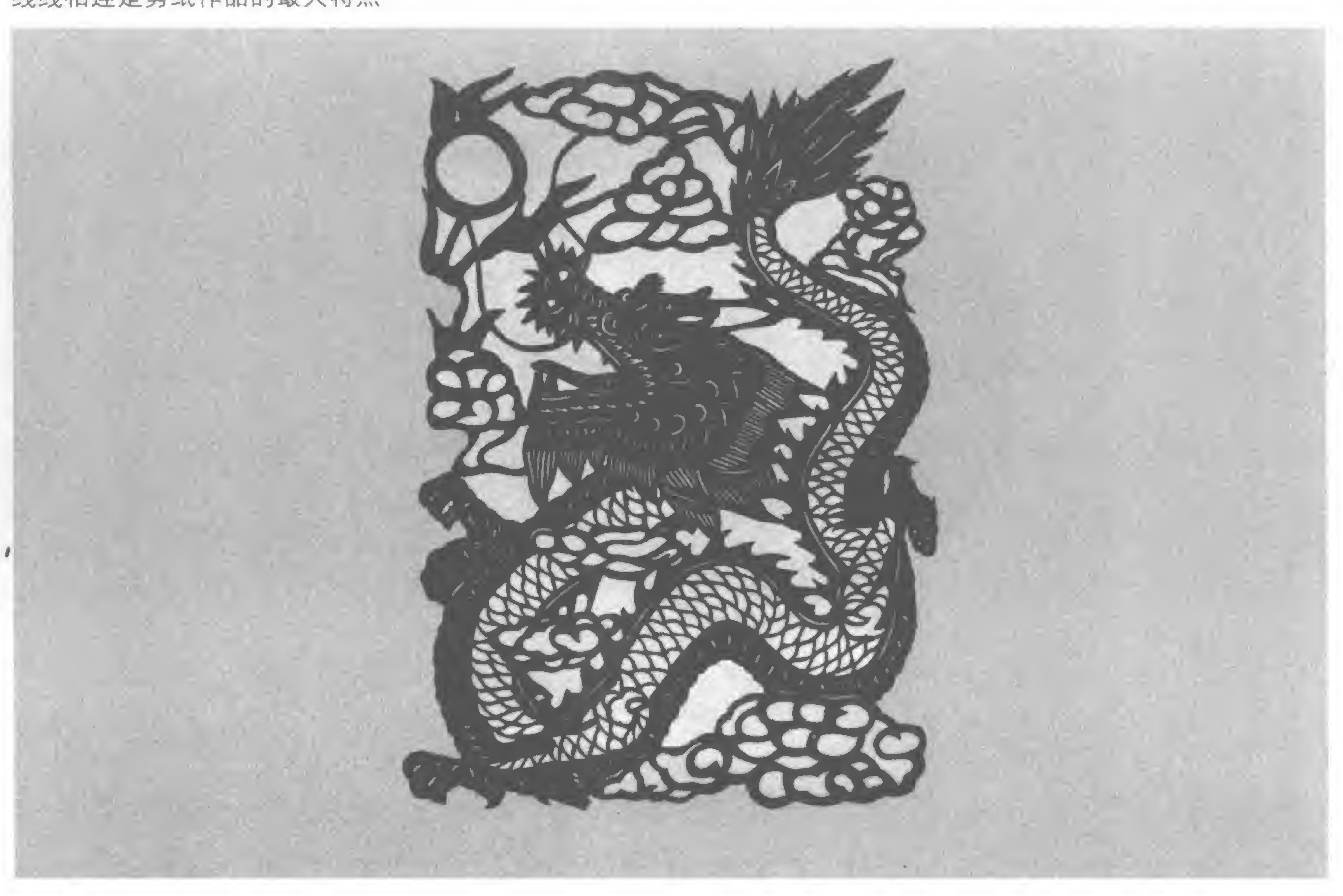

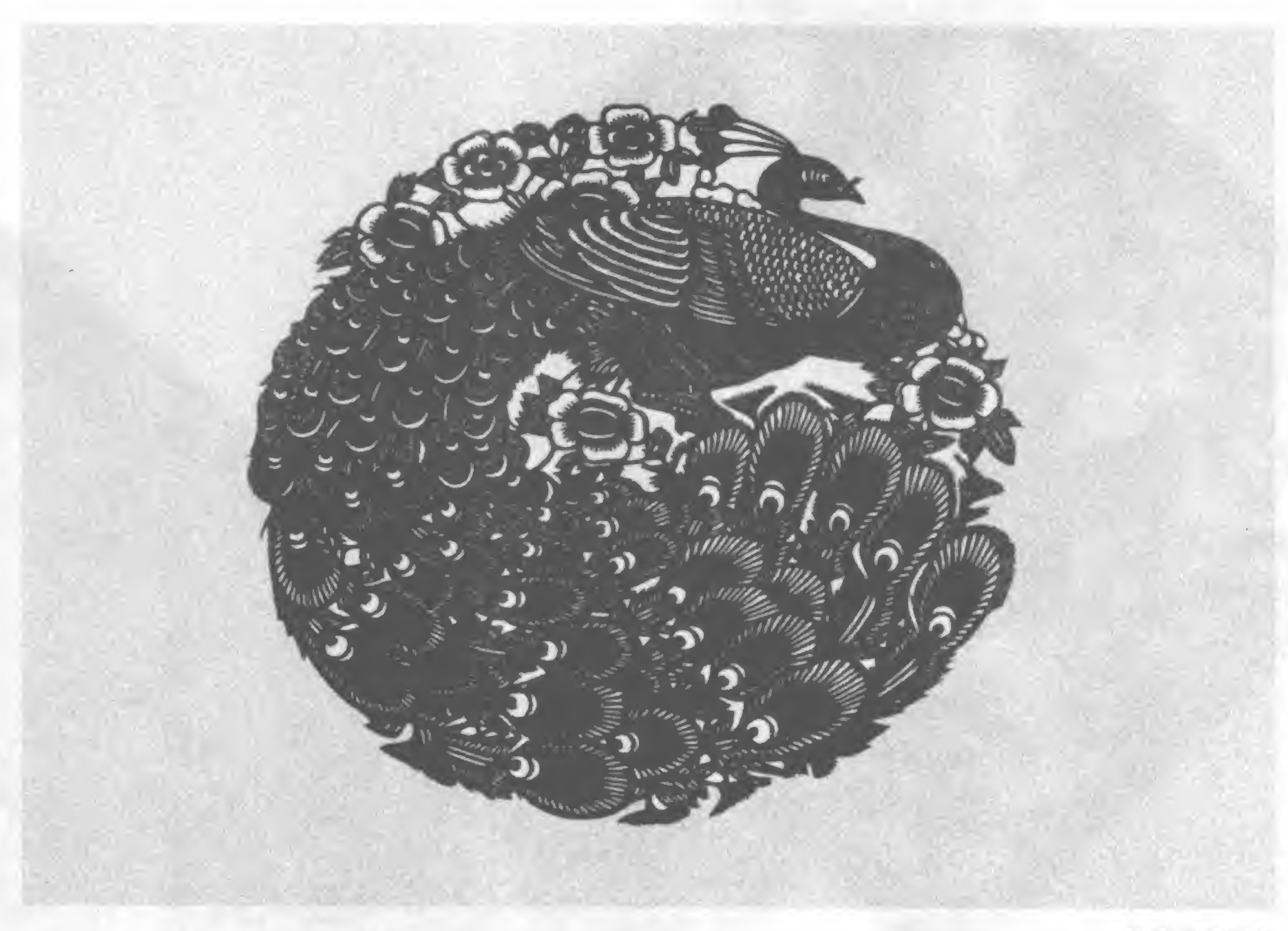
每一种艺术形式都有自己独特的艺术风格，剪纸的材料(纸)和工具(剪刀和刻刀) 决定了剪纸具有它自己的艺术风格。剪纸艺术是一门“易学”但却“难精”的民间技艺，作品大多出于乡村妇女和民间艺人之手，由于他(她)们以现实生活中的见闻事物为题材，对物象观察，全凭淳朴的感情与直觉的印象为基础，因此形成剪纸艺术浑厚、单纯、简洁、明快的特殊风格，反映了农民朴实无华的精神气质。

1.线线相连又相断

剪纸作品由于是在纸上剪出或刻出的，因此必须采取镂空的办法。由于镂

线线相连是剪纸作品的最大特点

剪纸讲究线条

空，就形成了阳纹的剪纸必须线线相连，阴纹的剪纸必须线线相断的特点，如果把一部分的线条剪断了，就会使整张剪纸支离破碎，形不成画面，由此就产生了千刻不落，万剪不断的结构。这是剪纸艺术的一个重要特点。剪纸很讲究线条，因为剪纸的画面就是由线条构成的。扬州著名剪纸老艺人张永寿根据长期的实践经验把剪纸的线条归纳为五个字："圆、尖、方、缺、线。"要求达到："圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如锯齿、线如胡须。"可以说线条是剪纸造型的基础。

年

2.造型图案化

在构图上，剪纸不同于其他绘画，它较难表现三度空间、场景和形象的层层重叠，对于物象之间的比例和透视关系也往往有所突破。它主要依据形象在内容上的联系，较多使用组合的手法，在造型上的夸张变形，又可使用图案形式美的一些规律，作对称、均齐、平衡、组合、连续等处理。它可以把太阳、月亮、星星，飞鸟、云彩，与地面上的建筑物、人群、动物同时安排在一个画面上。常见的有“层层垒高”和“隔物换景”等形式。

3.形象夸张而优美

受到工具和材料局限，要求剪纸在

《鸳鸯戏水》剪纸作品

剪纸人物形象朴实、大方

处理形象时，既要抓住物象特征，又得做到线条连接自然。因此，就不能采取自然主义的写实手法。要求抓住形象的主要部分，大胆舍去次要部分，使主体一目了然。形体要突出，形成朴实、大方的美感，物象姿态要夸张、动作要大、姿势要优美，就像舞台上的亮相动作一样，富有节奏感。

4.色彩单纯、明快

剪纸的色彩要求在简中求繁，少作

剪纸作品的色彩简洁、明快

同类色、类似色、邻近色的配置。要求在对比色中求协调，同时还要注意用色的比例。如用一个为主的颜色形成主调时，其他颜色在对比度上可以程度不同地减弱。有时碰到各种颜色并置起来，稍有生硬的感觉时，则把它们分别套入黑色、金色剪成的主稿里，即可获得协调、明快的感觉。

5.刀法要"稳、准、巧"

民间剪纸的许多特点和风格都是由于刀法上的一定技巧而产生的，如张永寿老人创作的“百菊图”，许多地方都是运用刀法的技巧。例如刻一种名为“罗汉须”的菊花，由于它初开时是直瓣，盛开

时就卷曲，形成螺蛳圈，剪这种菊花，要一瓣一瓣从里往外圈剪，剪成后花瓣卷曲自如，才能组成一朵形象殊异、风味别致的菊花。如果刻一种叫“鹭鸶羽”的菊花，由于它开花时一瓣套着一瓣，一瓣勾着一瓣，剪这种菊，要运用“掏剪法”，剪起的地方要片片相连，瓣瓣相随，花瓣之间的粗细、大小才能参差有致，变化不同，剪成的花才能像鹭鸶的羽毛一样丰满而美丽。

当同时刻制数量比较多的剪纸作品时，在刀法的运用上，要切不要划，切出来的剪纸比划出来的剪纸要显得厚实。用刀时必须要像手拿钢锯一样，上

《牧童吹笛》剪纸作品

剪纸作品多展现人们的生活状态

下来回切动，用力要刚劲、均匀，否则作品就会失去灵活性。注意不要左右来回摆动，握刀上下必须垂直，刻出的剪纸才会准确。在刻纸时，下刀和起刀必须要准，特别是在刀与刀连接的地方，务必说下就下，说起就起，否则，线条就容易被刀刻断或者把剪纸撕坏。

七 剪纸的代表人物

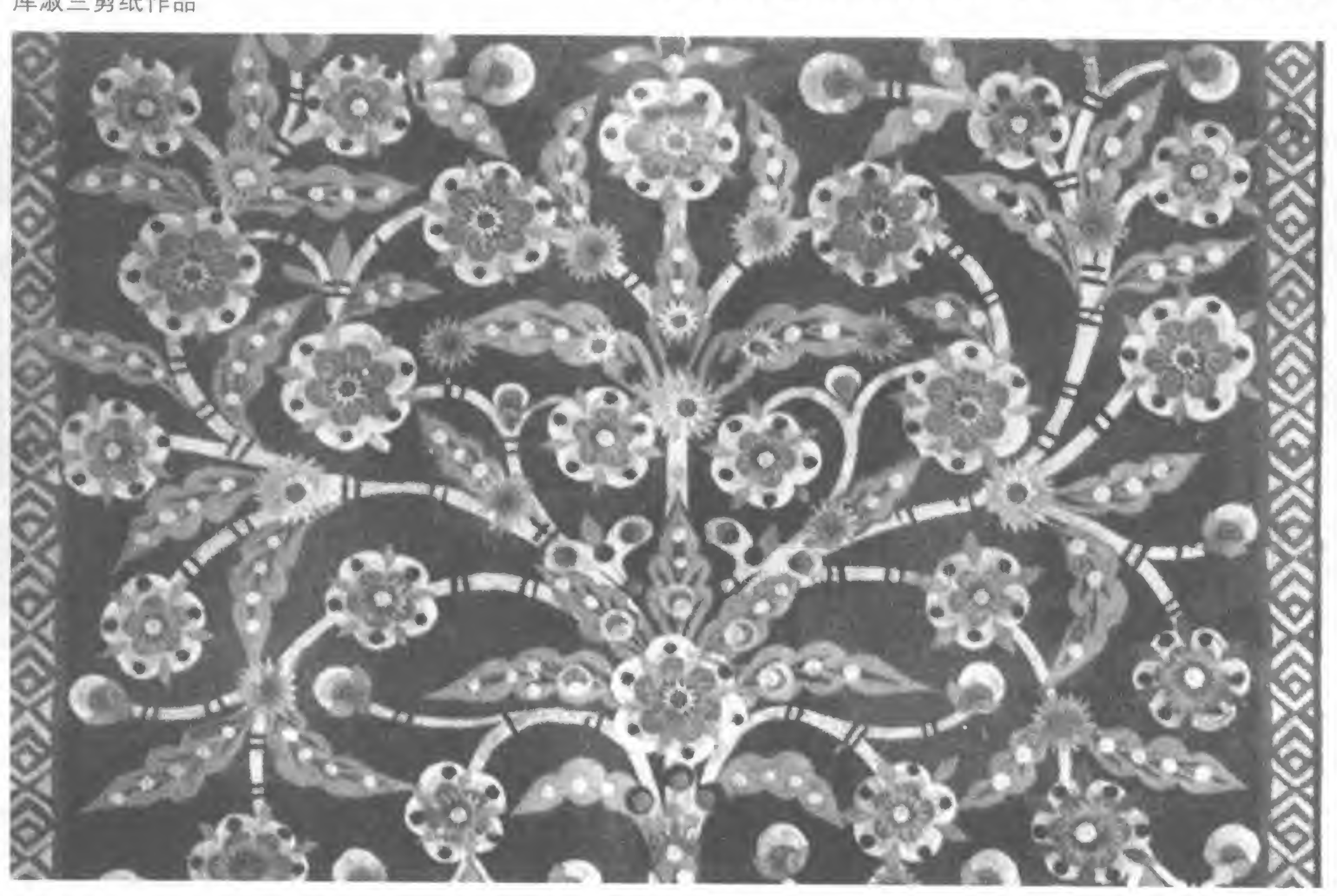
剪纸艺术的历史源远流长，在剪纸艺术悠远的长河里有许多闪耀的明星，他们凭借高超的技艺和独特的风格给我们留下了许多宝贵的剪纸艺术品。

（一）"剪花娘子"库淑兰

库淑兰是中国民间剪纸艺术杰出的代表人物之一，中国民间工艺美术大师。她被联合国教科文组织授予"杰出中国民间艺术大师"称号。

库淑兰，1920年出生，陕西旬邑县赤道乡富村人，她的剪纸作品曾获中国民间艺术展大奖、金奖，在台湾举办过艺术研讨会，代表作品被法国、美国、德国及东南亚国家收藏。1986年，她被联合

库淑兰剪纸作品

库淑兰剪纸作品

国科教文组织授予“杰出中国民间艺术大师”称号。一顶顶的桂冠，一项项的荣誉，这都是传统剪纸重新恢复灿烂与辉煌的表现。

库淑兰的作品，仍然保持了民间美术不追随模拟自然形象的特点，观念造型的方式，形象稚拙而又鲜明，构图繁复而又单纯明快，色彩对比强烈而又协调适度。她善于将各种形象拼贴组合起来烘托主要人物形象，整体感、节律感很强，使人透过这些浪漫的、乐观的、虚构的画面，看到作者纯真善良的心灵和惊人的艺术心智。

在生子种地、一年推着一年走的陕

库淑兰剪纸作品中的人物形象稚拙而又鲜明

北农民当中，剪纸确实曾经是件很高雅、很艺术而且很有意思的事情。关于老人的一生，还有一段坎坷的经历。1937年一个春意融融的日子，黄土高原上广袤而死寂的黄色里正现出几点绿意，库淑兰嫁到了富村。黄土地上的富村其实并不富裕，贫困就像影子一样跟着她。为打发时日，库淑兰开始学剪纸。几十年间，她和村上其他姑娘婆姨一样，纸剪了几大车，就是鲜为人知。十年前的一天，她砍柴不慎失足，掉在十几米深的崖下昏了过去，几天几夜不省人事，家人已经开始为她准备后事。不想她一日醒来，精神

库淑兰剪纸作品构图繁复而又明快

矍铄，口称自己就是“剪花娘子”。

从那以后，库淑兰的剪纸有如神助，一改过去风格，用光、用色精彩绝伦，剪花娘子的造型也屡屡出现在她的文案中。库淑兰也很快名声大噪起来。这段神话般的往事近乎荒诞，但却几乎被所有认识库淑兰的人证实了。这一年初夏，库淑兰剪纸在台湾出版了。的确，和剪纸相比，出本印有剪纸的书在这村子里才像件大事情。库淑兰曾说，来看书的人，有不少是曾经数落过她剪纸的人，但出了书，她自然就什么过错也不会有了。看着书，库淑兰又想起了自己

库淑兰善于将各种形象拼贴组合起来，烘托主要人物形象

住过的窑洞，窑洞里贴满了剪纸，贴满了剪花娘子。她回到了十几年前住过的窑洞，一种昔日神明已去、今日剪纸无望、情伤于中、神伤于中的感觉涌上心头。毕竟老人已高龄，希望能有后人接替她，继承她的剪纸技艺。

（二）“剪纸大师”张永寿

“张三麻”即扬州著名剪纸艺人张永寿，他出身于扬州一个剪纸世家。其曾祖父张万国开始以剪纸为业时，已是清朝嘉庆年间，他已是四代传人了。

永寿老人从小喜爱剪纸，其父张金盛因祖孙几代剪纸，尝够了人间辛酸，不愿让自己的儿子再吃这碗手艺饭。可童年的张永寿醉心剪纸，凭着潜窥默记，偷偷地学了起来。父亲一次偶然看到他剪的几幅兰竹，还真有一种家传韵味，有所感触，叹道：“这孩子天生是吃剪纸这碗饭的。”不得已便开始教他学

张永寿剪菊铜像

艺。

在永寿老人14岁那年，由于家庭生计困难，父亲一把剪刀养不活一家七口，永寿就独自外出谋生。他跑遍了扬州、仪征、六合、天长等地的许多集镇和农村，风里雨里，寒来暑往，凭着一把剪刀，一叠白纸，给人剪来“福寿”，送去“吉祥”，也对付了自己清苦的生活，年节之际还攒下些余钱来资助家庭。

闯荡江湖七八年，张永寿剪花样渐渐出了名。因为他小时候出天花，没钱医治，和他父亲一样落下一脸麻子，又因父子俩都是排行第三，所以被人们称为“老

张永寿剪纸作品

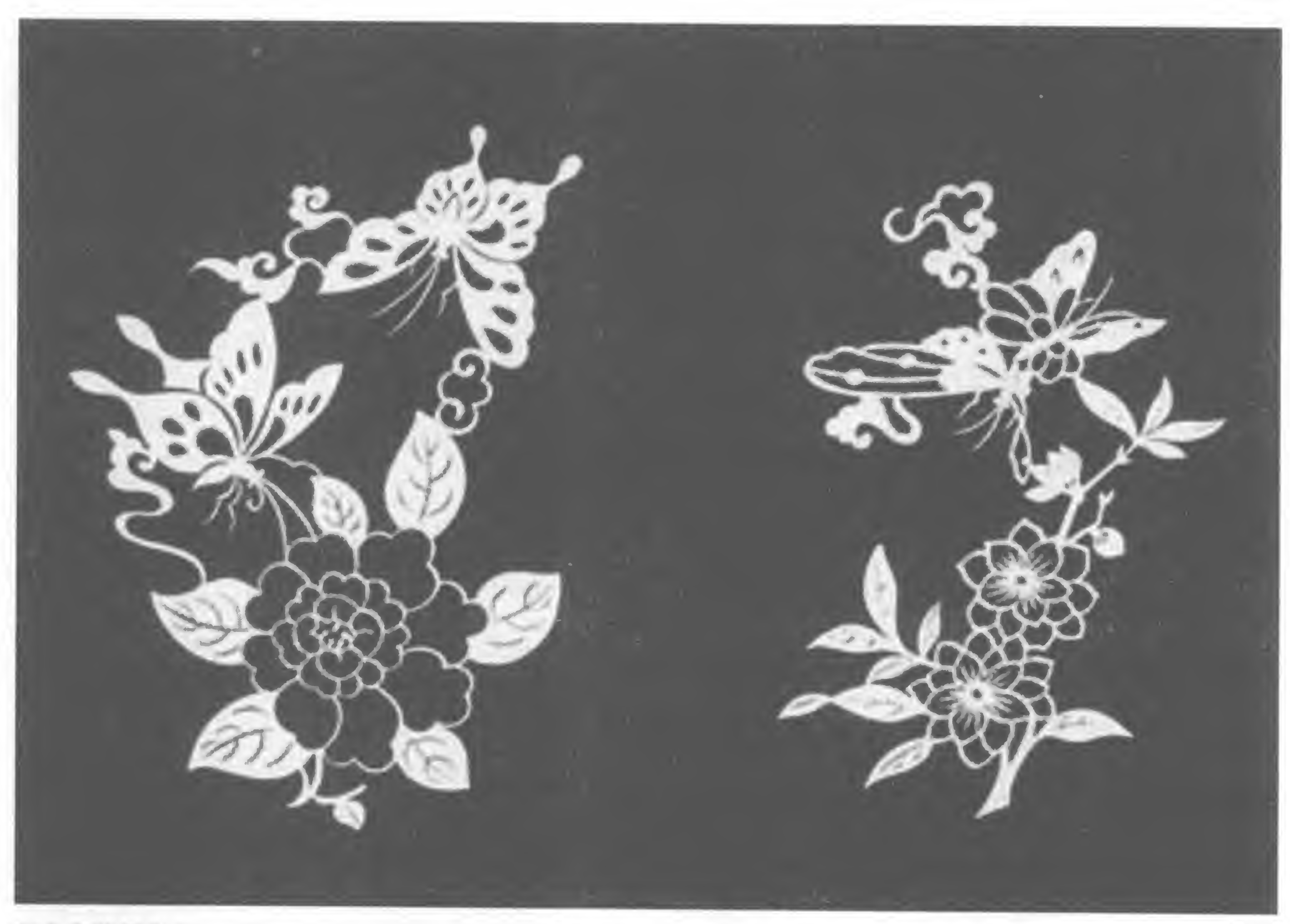
张三麻子”和“小张三麻子”。

长期走乡串镇的漂泊生活，开阔了张永寿的眼界、丰富了他的生活阅历，也练就了一手好手艺。20岁那年（1926年）他结束了流浪式卖艺生涯，在扬州多子街上一家名叫德兴衣庄的门楼子里，摆下桌凳，挂个招牌，算是正式开张卖艺了。

张永寿的摊子与众不同：桌上放一个红木镜框，里面盛放各式花样子，门前一块招牌上写着“张三麻子专剪专描新式花样”，另外还剪了一副对联，上联：“剪成龙飞虎跃。”下联：“描就鸟语

张永寿剪纸作品

张永寿剪纸作品

花香。"这绝非自夸之词，张永寿的剪纸实在是与众不同，就拿所剪的四时八节的鞋花来说，不仅形态各异，而且颇有神采，绣成花鞋后，令人足下生辉。时间一长，张三麻子的名气大了，扬州城内和四乡八镇妇孺皆知。这时候，难免有些同行冒名顶替，剪的花样都自称是"张三麻子"的作品。

旧时代，张永寿剪下的花样逾万，却仍然过着难以温饱的生活，备尝人间辛酸。新中国的成立，使他的创作迈进了新的天地。他以极高的创作热情，创作了数千幅剪纸，先后出版了《张永寿剪纸集》

郭沫若像

《百菊图》《百蝶恋花图》《百花齐放剪纸集》。后者是他为郭沫若《百花齐放》诗集配剪的百花图。老人细细品味郭老的诗句，揣摩各种花卉的特征，捕捉最能体现诗意的形态，竟半年之功，为郭老的诗集配齐了一百零一幅剪纸。郭老对张永寿的剪纸给予了高度评价，亲笔题诗相赠，诗曰："扬州艺人张永寿，剪出百花齐放来。请看剪下出春秋，顿使东风遍九垓。"

这部由著名诗人和剪纸大师共同配合创作的图文并茂的佳作，给人们以美的享受。张永寿对扬州剪纸的贡献，

首先在于他继承和发展了扬州剪纸以表现花卉为主，剪中有画的传统。

他的《百菊图》和《百蝶恋花图》等作品，将这一传统发挥得淋漓尽致。《百菊图》从整体来看，是一部集剪菊之大全的皇皇画卷。从单幅作品来看，一百零一幅，在统一和谐的韵律中，又各自有着章法上的变化。那"麒麟角"顿角峥嵘，昂扬可喜；那"紫松针"锋芒毕露，俏拔可嘉；"醉红妆"如美人酒后，不胜娇羞；"芙蓉面"似出水芙蕖，分外妩媚。

其他作品，如《松鹤》《柳燕》《苇下双鹅》《鲤鱼荷花》《丹凤朝阳》《喜鹊登梅》《金鱼水草》等花鸟剪纸，皆借景抒情，散

《喜鹊登梅》剪纸作品

《丹凤朝阳》剪纸作品

发着浓厚的生活气息，展示出明朗向上的自然情味，启人遐思，发人联想。

讲究以“形”传“神”，是张永寿剪纸的第二大特色。

他剪的菊花，不仅外形美，而且神韵足，呈现出不同的个性：“浣纱”力现其“飘”，“柳线”强调其“奇”，“懒梳妆”夸张其“懒”，“万卷书”突出其“卷”，真是巧夺神工，妙趣横生。要达到这种神形毕肖的境地，功夫在剪外。

张永寿老人卓越的剪纸技艺，源于他丰富的艺术实践。他喜欢种花养鸟，对自然界的景物有广博的兴趣。他在生

剪纸博物馆展示的张永寿菊花剪纸作品

活中对一花一鸟的动势和静势,体察入微,单他亲眼看过的菊花,就有四百多种,人称“菊痴”。正因为“胸有千般菊”,才使他“剪下出奇花”。

据说,有一次为了剪“花蜂”,他特意捉住一蜜蜂,仔细端详,一不小心,被螯肿了嘴巴。后来,他剪下的蜜蜂蜂刺毕现。这种严谨的创作态度,使他的剪纸“闭目如在眼前,出手如在剪下”,不同凡响。

另外老人还积累了丰富的剪纸经验。比如剪飞鸟要从翅膀剪起,剪游鱼要从头部剪起,剪老虎要从后脚趾剪起,而剪花卉,则根据不同的花卉特点而异:像

“罗汉须”，初开时是直瓣，盛放时是就起卷，形成螺蛳圈，剪这种菊，要一瓣一瓣从里往外圈着剪，剪成后花瓣卷曲自如，才能组成一朵形象特殊、风味别具的菊花。而“鹭鸶羽”花开时一瓣套着一瓣，一瓣勾着一瓣，剪这种菊，要运用“掏剪法”，剪起处片片相连，瓣瓣相随，花瓣之间线条的粗细大小，要参差有致，变化不同，剪成的花才能像鹭鸶的羽毛一样丰满而美丽。

老人总结出一套剪技口诀：“圆如秋月方如砖，缺如锯齿线如须。”对剪圆形、方形、锯齿形及线条的要领及要求作了生动的概括。正是平时经验的日积月累和临场高技巧的稳定发挥，才使我们看到老人刀剪下的一幅幅作品，栩栩如生、楚楚动人。

著名美术大师刘海粟称赞张永寿的剪纸“剪中有画，其味无穷”；著名美学家王朝闻也评价他的剪纸“线条优美柔和，清晰明朗，有独特的风格，并非一般剪纸”。

(三)“中国民间的毕加索”林桃

在福建省漳浦县旧镇白沙村这个不起眼的小渔村里，住着一位107岁高龄的老人，耳聪目明、健谈开朗、心灵手

《松鹤延年》剪纸作品

剪纸作品多为镂空的设计

巧，她就是被称为“中国民间毕加索”的剪纸艺术家林桃。

林桃的家，是一座闽南沿海常见的靠山面海的普通石板房。林桃老人虽然年过一百，但利索、稳健。老人一生也是充满了坎坷与不幸。1903 年，林桃出生于漳浦县旧镇苑上村，没出 3 个月便被送给白沙村陈家当童养媳。幸运的是，她遇到一位慈祥的婆婆。她儿时家境贫寒，裹着一双小脚，每天捡柴拾草，纺纱织布，9 岁开始学刺绣。16 岁，别的女孩都能参加传统的剪纸手艺培训“坐花姆”，她却因为童养媳的身份而失去了机会。

林桃剪纸作品《龟蛇》

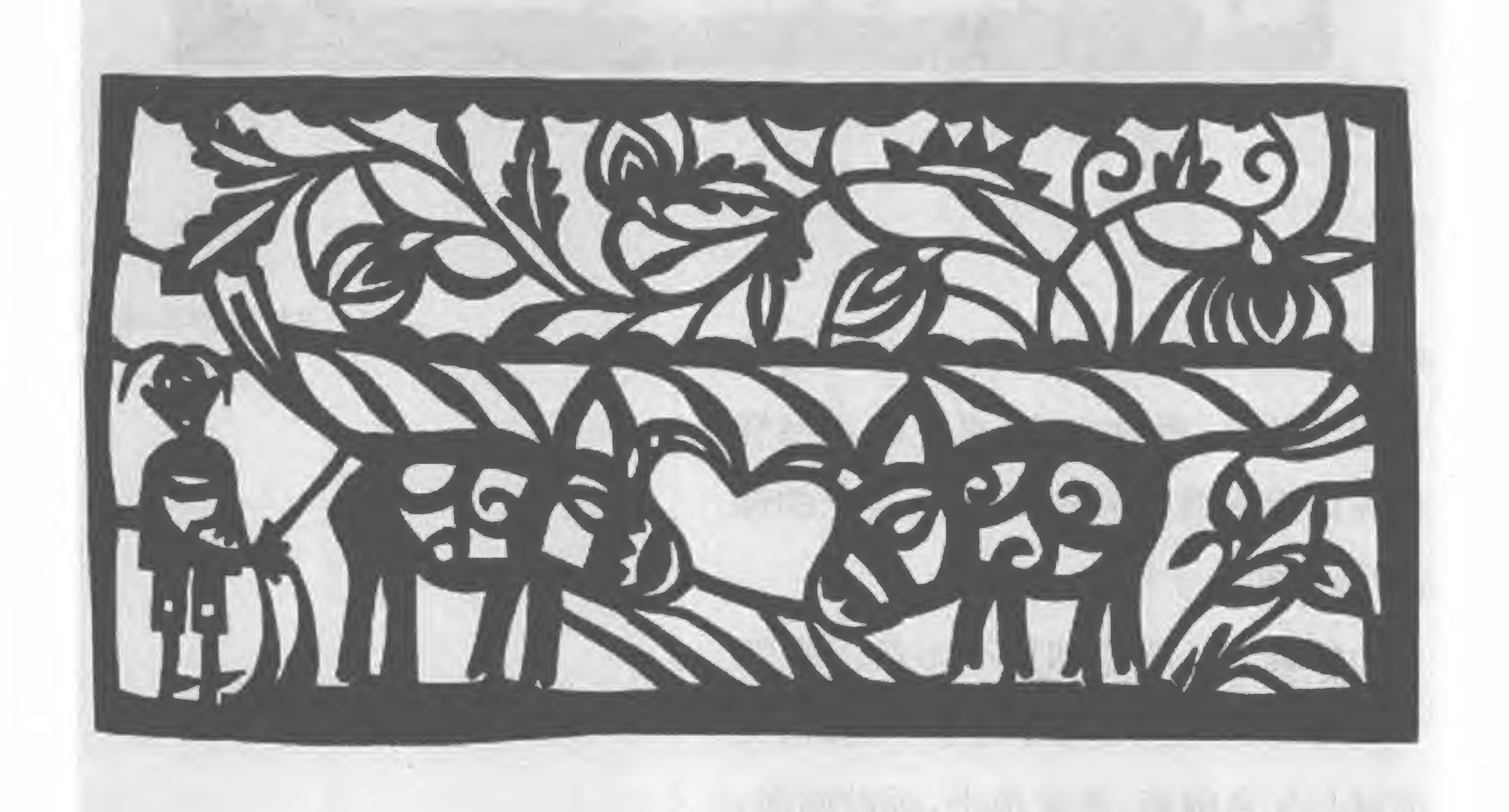
好强的她自学剪纸，吸收前人的刺绣艺术造型技法，吸收床花、桌花以及屋脊花等民间造型艺术营养，融入自己的创新，很快初露才华。

林桃老人的婚姻很不如意。她 20 岁成婚，次年生子，儿子近 8 个月时，丈夫就与父亲闹翻，离家出走，远赴南洋，从此杳无音信。儿子又在 8 岁时不幸夭

亡。40 岁那年，林桃过继了夫家的一个3 岁亲侄为子，相依为命。为了养家糊口，她白天捡柴拾草做佣工，为人舂米、挑水、织布、纺纱，晚上在灯下剪纸刺绣。解放后，她加入了船业合作社，以织网缝帆为业，儿子也成家立业，一家人终于过上幸福和美的生活。

说起一生悲欢，101 岁的老人神态平静，似乎对所有的坎坷与不幸已经完全释然。她是村里人人尊敬的“花姆”，一生中不知为人们做过多少“嫁衣”，送过多少祝福。“花姆”是当地人对心灵手巧、德高望重女性的尊称，也是给老剪纸艺

林桃剪纸作品《养牛》

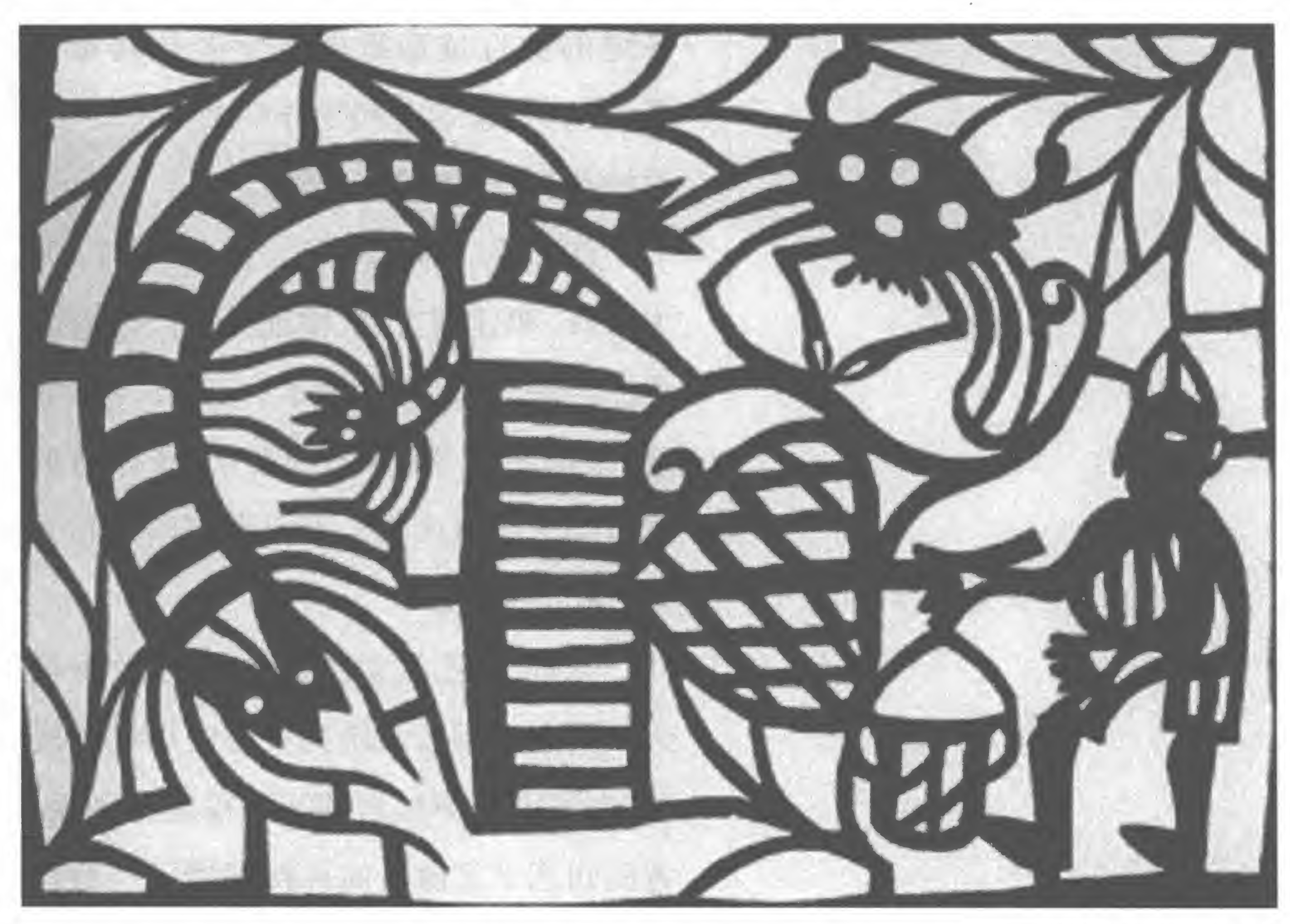
《涎围花》剪纸作品

人的最高荣誉。80多年来，村里人请林老帮忙裁剪花样衣样，帮忙绣制小虎帽肩罩围兜，请她当嫁女娶亲做“四月日”(婴儿出生四个月庆典)的“籽果姆”(礼仪顾问)，她是有求必应。

看着林桃老人的剪纸作品集，我们感慨万千。看着《老鼠娶亲》——仿佛活生生地讲述老鼠们敲锣打鼓，击钹吹唢呐，提灯抬轿迎娶新娘的故事；看着《涎围花》，老人活用了“寿桃纹”，用寿桃的造型制作孩子的涎围，是对孩子健康长寿最好的祝福；还有《牡丹石榴花》，姑娘出嫁时，剪这种作品送给新娘，祝福

龙纹福字剪纸

林桃剪纸作品《养羊》

新娘富贵幸福、儿孙满堂……

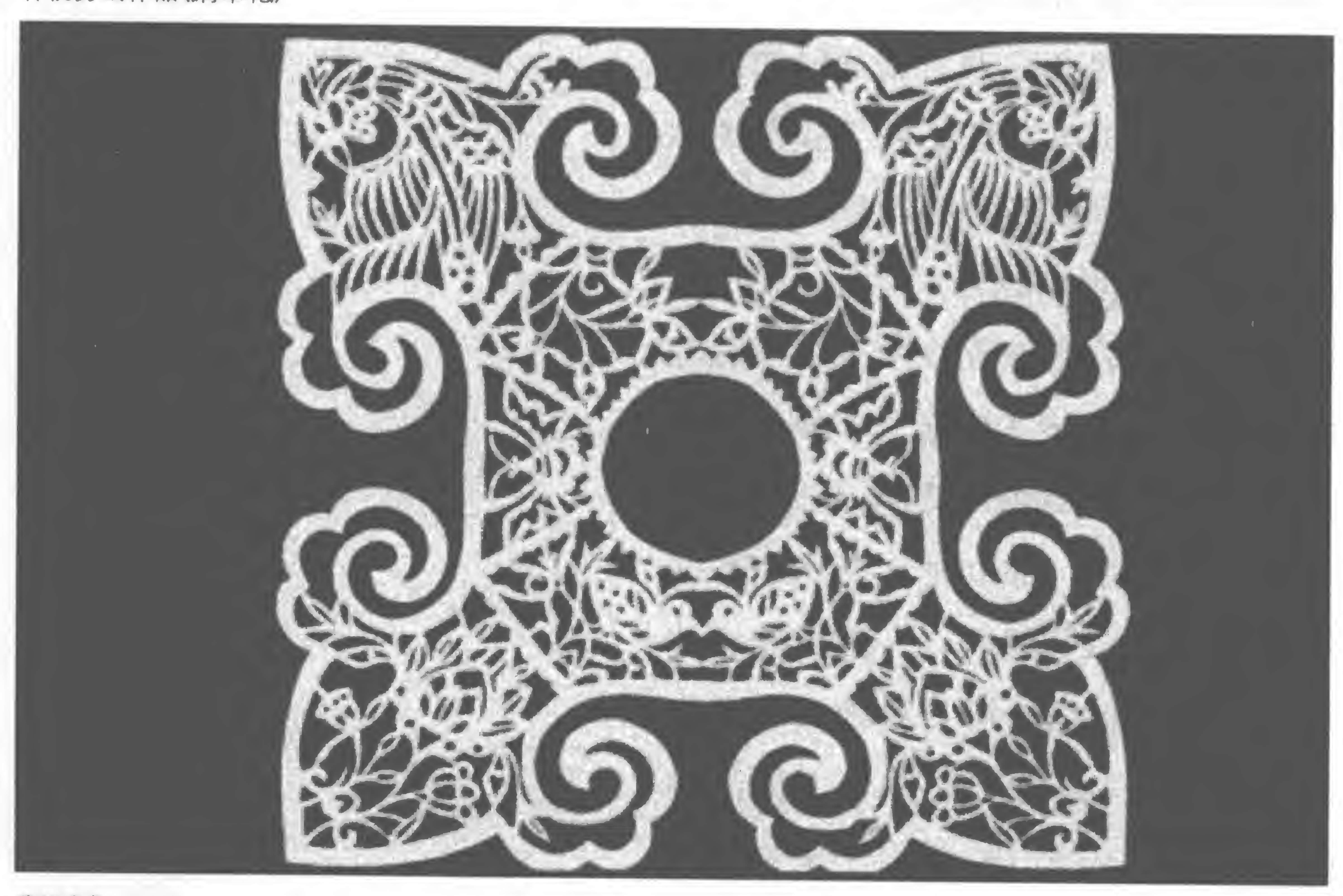
那是 1999 年 7 月，“首届漳浦民间剪纸艺术节”开办。当时 96 岁高龄的林桃第一次以剪纸艺术家的身份走出白沙村，到县里现场献艺。老人一生中最喜欢的事就是那年政府派人用车载她到县城游玩，据老人回忆说：“场面真够热闹的，街道上锣鼓咚咚响，有踩高跷、有跳舞、有唱歌。那个地方，人人都叫县宾馆，我在那里剪纸，人围得密密的……”当到她表演时，只见她灵巧地转动小剪刀，一会儿工夫，一幅《出海捉虾》剪纸就一气呵成，吸引了来自全国

各地的数百位剪纸专家学者及嘉宾观看。全国专家学者和领导都来拉她的手，说她是“中国民间毕加索”。

2003 年 9 月 26 日，是林桃的 100 岁寿辰。福建省文联、漳浦县人民政府联合在县城举办“林桃百岁寿辰庆典”活动，全国各地 80 多名专家、学者和剪纸艺人闻讯赶来庆贺。足以看出国家和人民对其的重视。

东西方艺术家协会民俗艺术委员会、南京民俗艺术研究中心向林桃颁授了“中国民间毕加索”铜匾；福建省文联、省民间艺术家协会向林桃颁授了“剪坛巅峰”铜匾。

林桃剪纸作品《肩罩花》

林桃剪纸作品《双桃花》

专家学者们一致认为，林桃老人在创作实践活动中，比较完整地保留了传统剪纸技巧，她的图案纹样传递着传统文化观念，虔诚地表现了这方土地的风土民情，对探寻闽南地区独特的文化历史，显得弥足珍贵。林桃剪下的艺术形象，不管是神话传说、民俗风情，还是飞禽走兽，都凭自己个人的主观想象，随意取舍、夸张变形，有时把不同时空的事物放在同一时空表现，表现出浓烈的原始趣味和稚拙美感，与现代艺术的抽象荒诞异曲同工。她以简洁变化的线条

林桃剪纸作品《饭勺花三幅》

为主，构成镂空写意形象，淳朴稚拙，粗犷奔放，简练明朗，独具一格，只寥寥数刀，便形具神在，宛若天成。

最近，林桃老人的作品被收入江苏美术出版社出版的大型文献《中国民间美术全集·剪纸卷》，该书在剪纸概论中称她“有出奇的想象能力，对剪纸的形式美有一种天生的感觉和把握能力……代表着中国民间剪纸艺术创作的最高境界”。

林桃的作品先后参加福建省“民间剪纸艺术展览”“九省十县民间剪纸联展”“全国剪纸展览”“全国首届工艺美术佳品奖评选活动及名艺人作品展览”。其

《饼花二副》剪纸

中，作品《猪脚花》荣获“全国首届民间剪纸大奖赛”二等奖。其作品还被福建省文化厅选送到斐济、菲律宾等国家交流展览，多幅作品被中国美术馆、福建博物馆、中国对外展出公司收藏。她的百岁艺术人生的电视资料，还被辑入中央美院和联合国教科文组织驻京代表处联合制作的世遗申报电视片《消失的母亲河》，为我国民间剪纸申报联合国人类口头和非物质文化遗产代表作名录作出了重要贡献。

(四)“神剪”王子淦

王子淦出生于江苏南通一个贫苦农民家庭。13 岁时便随叔父到上海谋

《猪脚花》剪纸

王子淦剪纸作品

生，拜街头剪纸艺人武万恒为师。

旧时上海市民喜穿绣花服饰，如民间刺绣鞋、帽、衣，特别是花鞋，小孩子不论贫富，从出生到学龄前都要穿绣花鞋，而且要求绣鞋图案要有吉祥的寓意。成人在夏季都爱穿绣花鞋，其图案之丰富更是不胜枚举，如万事如意、四季平安、松鹤延年、福寿双全、鸳鸯戏荷、龙凤戏珠等等。这些刺绣图案全都是由民间剪

纸艺人制作并出售给爱绣花的妇女。

每逢春节，上海的工商业者都有在除夕前“谢年”时尚，要在菜肴和水果盘上放上大红色有吉祥寓意的剪纸礼花，如“黄金万两”“一本万利”“年年有余(鱼)”等。再如，婚礼要用“喜花”，长者过生日要用“寿花”，年节的吉祥装饰也要用到剪纸。上海的民间艺人往往能应时应景，按不同的需求为人家即兴创作，王子淦师傅就是这样的一位剪纸高手。

他的剪纸线条挺拔，运刀流畅，而且从不打草稿。13 年从师生涯，练就了

王子淦剪纸作品

过硬的剪纸本领，1945 年王子淦离开了师傅，独自在上海闹市区新城隍庙、八仙桥一带设摊卖艺。

起初，王子淦是出于谋生的需要来学习剪纸的。他剪了数以万计的花样，日复一日、年复一年地剪，仍然难以养家糊口。解放后，国家对民间艺术的重视和扶持，使他的艺术找到了用武之地。他焕发了巨大的创作热情，把家搬到工作地点，通宵达旦地操剪，房间堆积的纸屑常常有半寸厚。

为筹建上海剪纸协会和其他公益活动，他多次带徒弟上街义卖。他还多次代

王子淦剪纸作品《金鸡报晓》

王子淦剪纸作品《鱼》

表上海民间剪纸界赴日本、香港等地进行文化交流，高超的技艺、良好的艺德，受到海内外人士一致好评。他成功的原因主要有四点：

首先，他很好地继承了江南民间剪纸传统，在原有的基础上加入了自己的创新。他突破传统剪纸多表现刺绣花样的局限，开拓了更广泛的题材空间。传

王子淦剪纸作品

统的花鸟鱼虫、山水瓜果、人物走兽以及都市人所喜爱的时尚图案，都可以成为他剪下的表现对象。他还变废为宝，利用现代印刷的废纸剪制动植物。这种废纸质地坚挺，又有印刷时产生的肌理纹，经他恰到好处地利用，大大丰富了剪纸的表现力。学习传统又不囿于传统、敢于创新的追求精神，使他的剪纸超出了一般工匠的水平，既有质朴厚重的文化底蕴，又注入了新鲜活泼的时代气息，达到了真正的艺术境界。

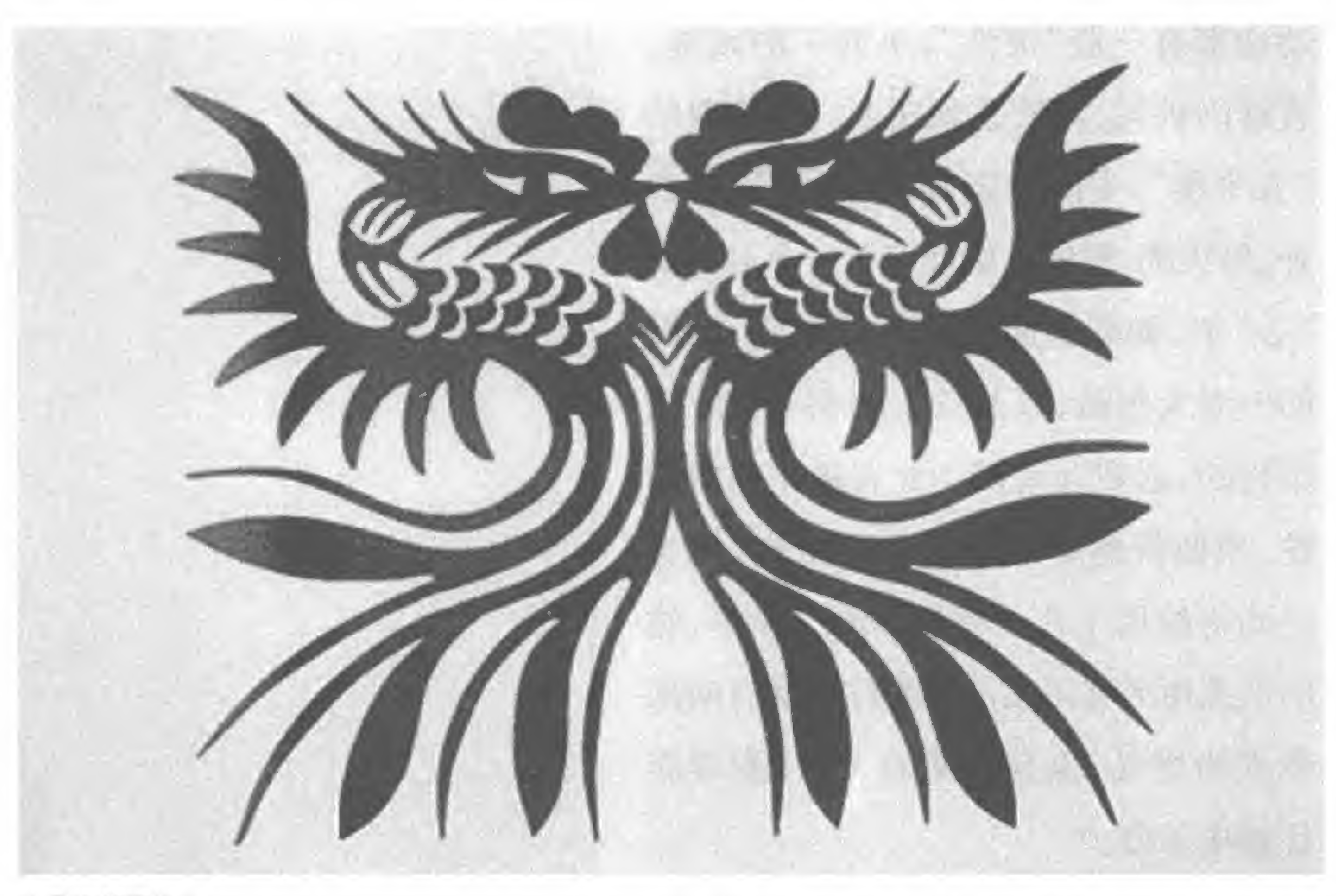
其次，他的剪纸构思巧妙、造型生动，善于把握表现对象的神态。他剪下的

动物都有一股“灵性”，小猴子的顽皮、青蛙的机灵、凤的蓬勃向上……他剪的“五牛图”，牛的姿态各不相同，造型古朴。猫头鹰，整体轮廓近似于一个对称的“心”字，细看上面多了两只耳朵，圆圆的一对大眼睛，以及身上的羽毛全是图案化的，远观近视都十分有趣。他剪的蛇，用曲折蜿蜒的藏卧式的结构，蛇身上的花纹用了几个有规律的三角形，蛇的形态便活现出来。他的作品既有南派剪纸的秀气，也有北派的大气，耐看而且韵味无穷。

其三，他的剪纸有极强的韵律感。

王子淦剪纸作品《金鸡》

王子淦剪纸作品

他善于发挥剪纸对称、重复、阴阳相成的特长：团花“青蛙戏莲”，成功地运用了折叠剪纸团状勾连、相映成趣的特点，以硕大的荷叶为圆心，四只青蛙各居一方，隙间荷花盛开，使人感觉浓浓的夏意扑面而来，耳边响起古代歌诗的韵味；另一幅“游鸭”则突破了传统的对称格式，三只游鸭呈“品”字型同向排列，一注水流将它们连成一体。阴剪而成的鸭映衬在阳剪的水纹线上，好像五线谱上的几个浮动的音符，奏出“春江水暖鸭先知”的春曲。他还善于运用反复重叠的刀法来表现动物有规律的羽毛、鳞片，并善于运用旋纹来表现动物的关节动势，这既便于

“神剪”王子淦剪纸作品

运剪，又增加了剪纸的韵味。

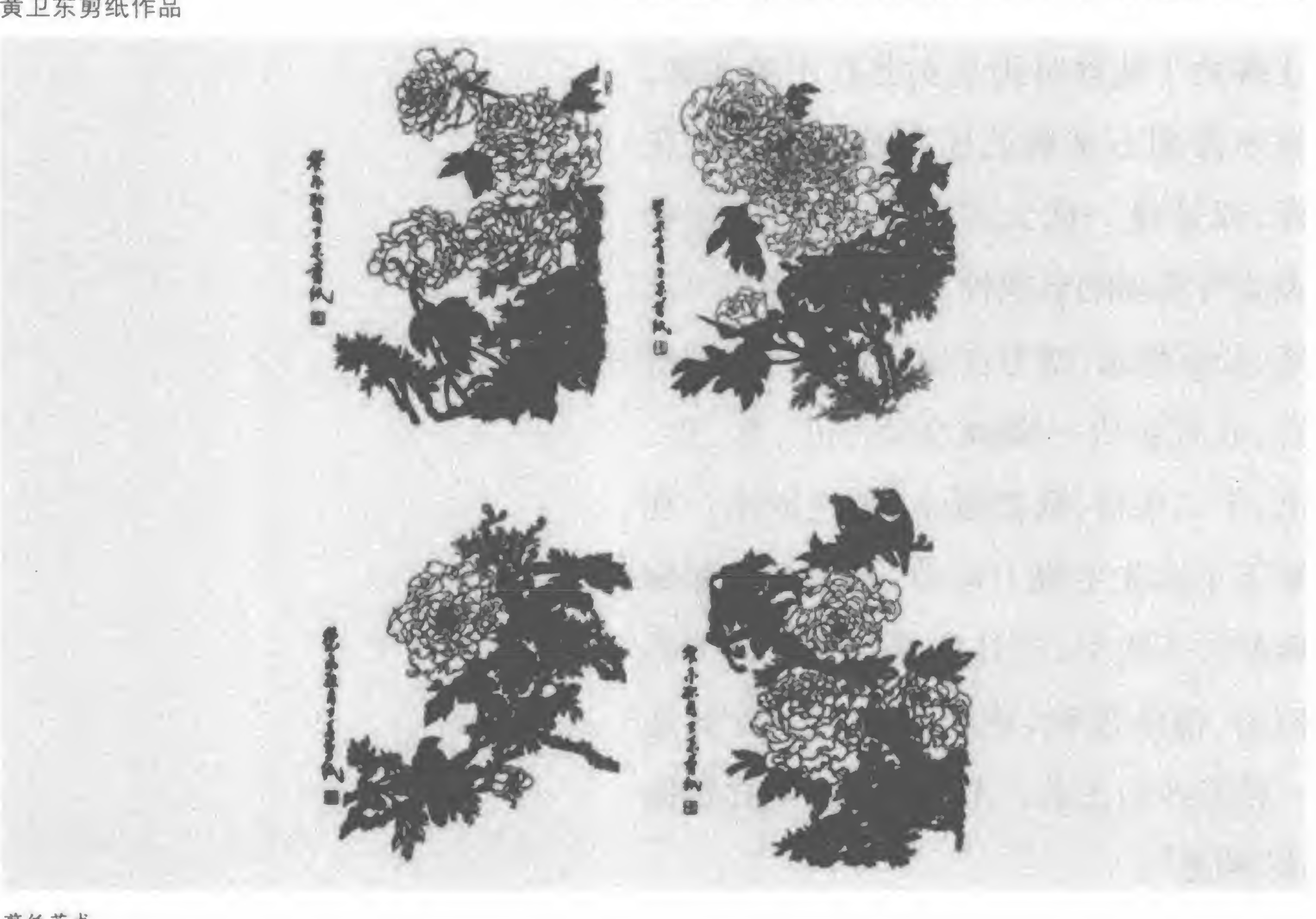
再有，他练就了娴熟的剪纸技巧。这得助于他幼时街头卖艺打下的基础。他不像南方多数艺匠喜欢用刀雕刻花样，而是操一把大剪刀当众献艺，这种表演有很强的直观性。表演时他刀口落纸，如鱼得水，游刃自如。只听得刀旋纸转，几分钟内一幅幅生动的花、鸟、鱼、虫，十二生肖，跃然纸上、呼之欲出。观赏王子淦先生操刀运剪，不光被他那娴熟剪技所吸引，还让您感受到一种美的韵动、情的流淌，感受到“剪”本身就是一种美妙的艺术。无怪中外观众称赞他为“神剪”。

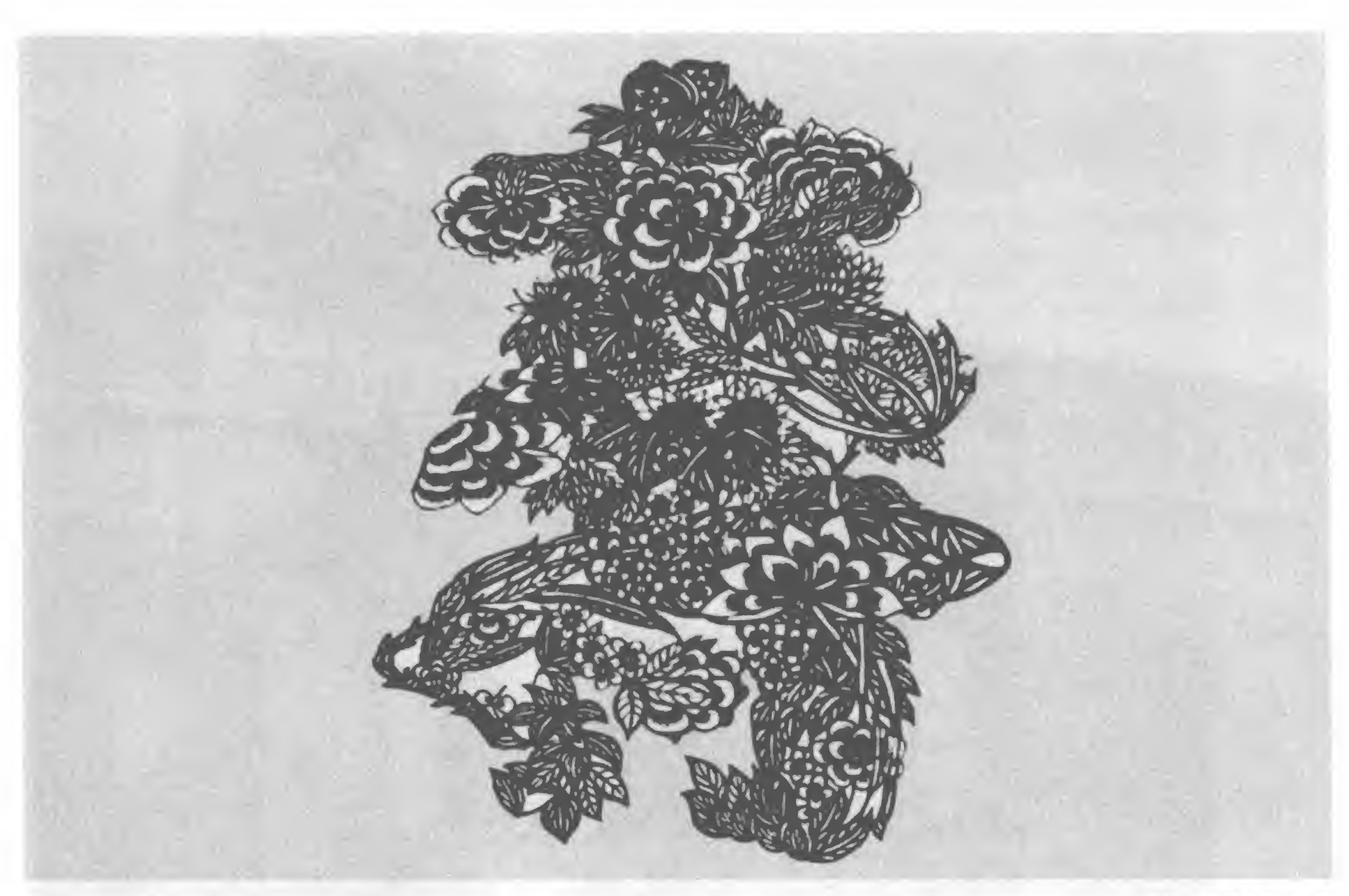
(五)"剪纸大师"黄卫东

黄卫东，字东山，号沽水轩主，东山义人。1953年生于天津，现任中国民间剪纸研究会常务理事、中国工艺美术学会会员、天津民间文艺家协会会员、中国商业道德专业委员会理事、天津市商业文化协会常务理事、天津市沽水轩民间艺术工作室总经理，并当选为第14届天津市红桥区人大代表。

他自幼受父熏陶，喜爱剪纸，深得剪纸前辈王玉清先生亲传。经长期实践，创作并收集大量的天津民间民俗剪纸，在天津地区乃至全国颇具影响。作品在全国展览中多次获奖。1997年香港回归之

黄卫东剪纸作品

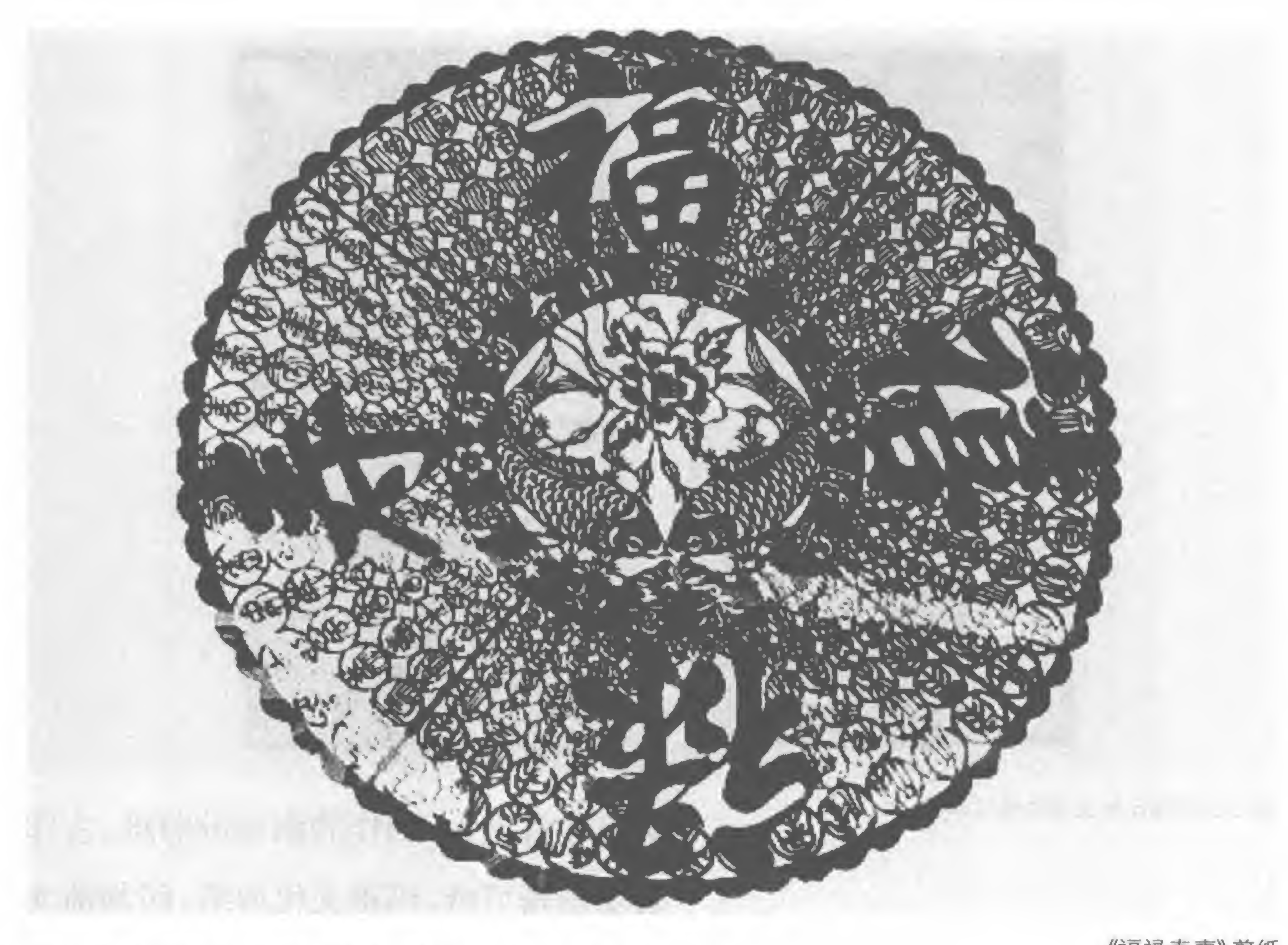

黄卫东剪纸作品

际，创作的百朵百变紫荆花剪纸，参加了由国务院新闻办、国务院港澳办、国家文化部、国家文物局、国家档案局在中国革命博物馆联合举办的《洗雪百年国耻，喜迎香港回归》大型展览。香港特区及董建华、霍英东、曾宪梓等均有收藏。1997 年 6 月 30 日携创作的《迎回归》巨幅剪纸，作为特邀，荣幸地参加了在天津站前广场举行的“海河儿女喜迎香港回归大型联欢晚会”，被中央电视台安排零点现场采访，并被收录到中央新闻电影制片厂制作的《庆回归》大型纪录片中。1998 年创作了《悠悠沽水情》百米剪纸长卷，经过近 4 个月的艰苦创

中国美术馆

作，于 1998 年 8 月在《第四届中国国际民间艺术节》展出，引起极大反响，并创造了世界之最，载入了上海大世界《基尼斯世界之最》。1999 年创作的《锦龙迎春》巨幅剪纸获 2000 年《中国剪纸世纪回顾展》一等奖，并被中国美术馆收藏。同时被天津电视台选中作为 2000 年春节联欢晚会背景道具。2000 年接受中国美术馆之邀，将自己创作、收藏、收集、整理的近 70 幅（套）流传于天津地区近 100 年的剪纸无偿捐献给中国美术馆收藏，填补了天津地区在中国美术馆收藏的空白。2001 年创作的《美洲风情》剪

《福禄寿喜》剪纸

纸，参加了在天津举办的“首届中华（天津）民间艺术博览会”展览，荣获创作奖，被收录进《天津当代民间艺术精品集》。同时为这次博览会创作制作了15套《福禄寿喜》剪纸，两套作为这次博览会剪彩用品，其他均被天津市市长，副市长，市委宣传部领导，文化局领导，文联领导，文化部领导，中国文联领导，中国民协领导，联合国教科文组织，联合国教科文秘书长等各级领导及人士收藏，“首届中华（天津）民间艺术博览会”组委会也作为收藏品收藏。

黄卫东其人，其作品在世界范围影

黄卫东表现印加文化的剪纸作品

响也非常之大，创作的南美洲剪纸，古印第安图腾剪纸，玛雅文化剪纸，印加前文化及印加文化剪纸，填补了世界空白，深受美洲各国人士的喜爱和欢迎。作品被几十个国家驻华使馆和官员使节及外国友人收藏，遍及世界，受到墨西哥总统亲切接见，并亲自接受黄卫东赠送的剪纸作品。2001 年受墨西哥驻华大使馆之邀，制作墨西哥风情剪纸 800 幅，这些剪纸原作品均被装帧到墨西哥驻华大使塞西里奥·加里萨·利蒙大使编著的《墨西哥和中国友谊的见证》一书，此书共出版发行 800 册，极具收藏价值。墨西哥总统 2001 年 6 月应国家主席江泽民邀请访华之际，将此书作为礼物，赠送给江泽民

主席。

2000 年黄卫东曾代表中国文化部民间艺术代表团出访以色列，举办展览和艺术交流，2001 年，受南美诸国邀请，代表文化部及中国人民对外友好协会，赴厄瓜多尔、秘鲁等国进行讲学及剪纸表演，在南美洲大陆引起强烈反响。当地媒体给予大量报道，当地电视台给予现场直播。中国驻厄瓜多尔大使馆，中国驻秘鲁大使馆，中国驻西班牙大使馆，厄中文化协会，秘中文化协会，厄瓜多尔国家博物馆，秘鲁国家博物馆及当地知名人士，华人、华侨组织等分别收藏了黄卫东的剪纸作品。促进了中国和

黄卫东表现南美文化的剪纸作品

黄卫东剪纸作品

南美洲的文化交流与发展，深受当地人民欢迎。

最近，黄卫东先生用传统的装裱字画的方式将剪纸装裱起来，使民间剪纸更具有了收藏、悬挂、张贴、礼品馈赠、宾馆及家庭装饰等实用价值，使中国民间剪纸这一古老的民俗文化艺术焕发了新的活力，使之走进了大雅之堂，填补了一项国际国内空白。就目前剪纸装裱技术来看，黄卫东经过了几年大量的实验与探索，采用了特殊精妙的工艺，首创的这种装裱技术堪称国际、国内一流水平。他的装裱剪纸，无论线条粗犷与细腻均装裱得平整、洁净，无任何瑕疵，被国际国内很多领导人、著名、知名人士收藏，得到非常高的评价。黄卫东的装裱剪纸艺术，在香港回归 5 周年之际，由中国民间文艺家协会与中国 21 世纪友好协进会以“团圆”为主题的海峡两岸四地(内地、香港、澳门、台湾)剪纸艺术大展中展出，和最近由中国民间文艺家协会、北京市文联、北京市民间文艺家协会在中国革命博物馆举办的“华韵中华剪纸展览”中展出，使来自各地的参观者惊叹不已，荣获最高奖项——金奖，并被中国革命博物馆收藏，使来自各地的参观者叹为观

止。

黄卫东先生在天津古文化街有一专营剪纸的商店，上千种精美的剪纸品样供中外游客随意选购。从古老的剪纸纹样到具有现代艺术风格的剪纸图案应有尽有。福、禄、寿、喜、吉祥图案、节日习俗、各种窗花、大小挂钱、生肖剪纸、花鸟鱼虫、人物造型无一不剪于方寸红纸之中。

(六)“小李飞刀”李才存

“小李飞刀”，本名李才存，因其剪纸作品底蕴深厚、刀法灵活，故得雅号“小李飞刀”。2000 年，李才存被吉林省人民政府评为“民间艺术家”，2003 年，小李飞刀作品被列为“民间剪纸艺术金

李才存剪纸作品

牌产品”,2004 年,小李飞刀作品在长春市人民政府主办的长春市特色工艺品、礼品大赛上获得三等奖。2000 年,中国北方剪纸艺术被联合国教科文组织列为世界文化遗产，而李才存就是北方剪纸的主要代表人物。

李才存剪纸作品

李才存一直认为:“剪纸这一反映了特定的生活环境和文化背景的中国传统的民间艺术，由于代表了人民对生活的热爱和憧憬，使这一古老的文化繁衍至今。它来源于生活、依附于民俗,形象生动、色彩丰富的一幅幅作品伴随着节日、庆典,展现在人民的生活当中。剪纸是融会人民聪明才智的一种独特的艺术语言，也是一首不用文字谱写的田园诗篇。”

李才存在小学三年级时，就开始拜师学习剪纸艺术，凭借着对中国传统文化的执著追求和自身的艺术修养，练就了对剪纸艺术的独特感悟力。多年来他潜心钻研、大胆创新,从漫画、国画、年画等艺术领域汲取营养，并融合当代的文化气息,创作出的作品古朴厚重、颇具匠心。他的剪纸艺术深得北派剪纸“粗犷浑厚”之真谛,又得南派剪纸“清秀俊雅”之神韵，在技法上独树一帜，让人耳目一

新。

李才存介绍说，剪纸是以剪、刀并用，巧妙地运用阴阳相间、疏密点缀、二度平面的技法和千剪不落、万剪不断的风格，线条连接自然、流畅，使作品一目了然。剪纸的特点是“圆、尖、方、缺、线”，即“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如锯齿、线如胡须”。剪纸作品中剪制的人物神韵必须充满灵气，这样才具有作为精品的观赏、收藏价值，并得到人们的认可和喜爱。李才存三十年来刀耕不辍，推陈出新，创作出大量的剪纸艺术作品，大到“水浒人物一百零八图”“八仙神通图”“门神系列”，小到“宠物小精灵”和“卡通人物”等，作品充满灵活气息，韵味十足，栩栩如生，其中，“弟子规”系列作品受到联合国教科文组织的采用和推行。

李才存已经带着他的剪纸作品在很多国家和地区举行过展览，以剪纸为媒介来传播中国传统文化艺术。

在过去，人们经常用纸做成形态各异的物像和人像，与死者一起下葬或葬礼上燃烧。剪纸艺术一般都有象征意义，也是这种仪式的一部分；此外剪纸还被用作祭祀祖先和神仙所用供品的装饰

鲜花灯笼剪纸

剪纸艺术是我国珍贵的传统民间艺术之一

物。现在，剪纸更多地是用于装饰。剪纸可用于点缀墙壁、门窗、房柱、镜子、灯和灯笼等，也可为礼品作点缀之用，甚至剪纸本身也可作为礼物赠送他人。人们以前还常把剪纸作为绣花和喷漆艺术的模型。剪纸艺术品往往叫人感到一种凡人难以达到的绝妙。剪纸艺术品不仅能充分体现人物的身段之美，特别是剪纸若是配上了相适应的背景为衬，更会显示出特定艺术语言的优势。

剪纸艺术是我国一项珍贵的传统民间艺术形式，希望它能更好地表现我国的民俗文化和国粹精神。

[General Information]
□□=□□□□
□□=□□□□□
□□□=□□□□□□□□
□□=120
SS□=12584084
□□□□=2010.01
□□□=□□□□□□□
□□□□=14.80
□□□□□□=□□□□.□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□,2010.04.
□□□□=□□□□□□□□□□□□□——□□□